

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДИЗАЙН» (5 ЛЕТ)

ДИСЦИПЛИНА: ЖИВОПИСЬ

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ

РЕАЛИЗМ, НЕОПЛАСТИЦИЗМ, МИНИМАЛИЗМ

Реализм

Реализм

- **Реализм** — эстетическая и художественная позиция, согласно которой задача искусства состоит в том, чтобы как можно точнее и объективнее изображать действительность.
- Термин «реализм» впервые употребил французский литературный критик Ж. Шанфлёри в 50-х годах XIX века.



Иван Шишкин «Рожь»



Илья Репин «Бурлаки на Волге»



Василий Суриков «Боярыня Морозова»



Исаак Левитан «Март»



Виктор Васнецов «На распутье»

Неопластицизм

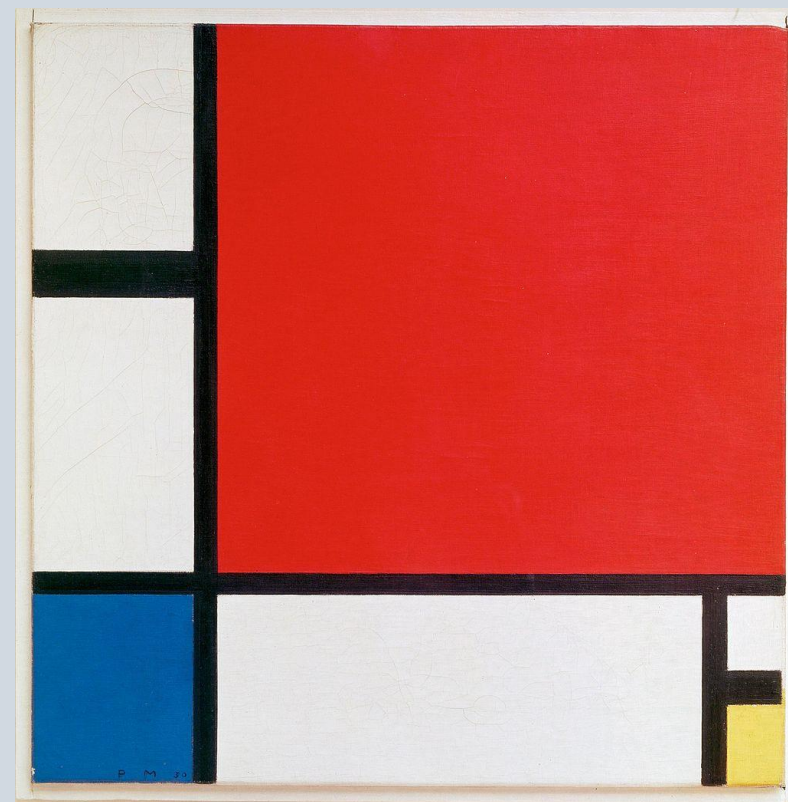
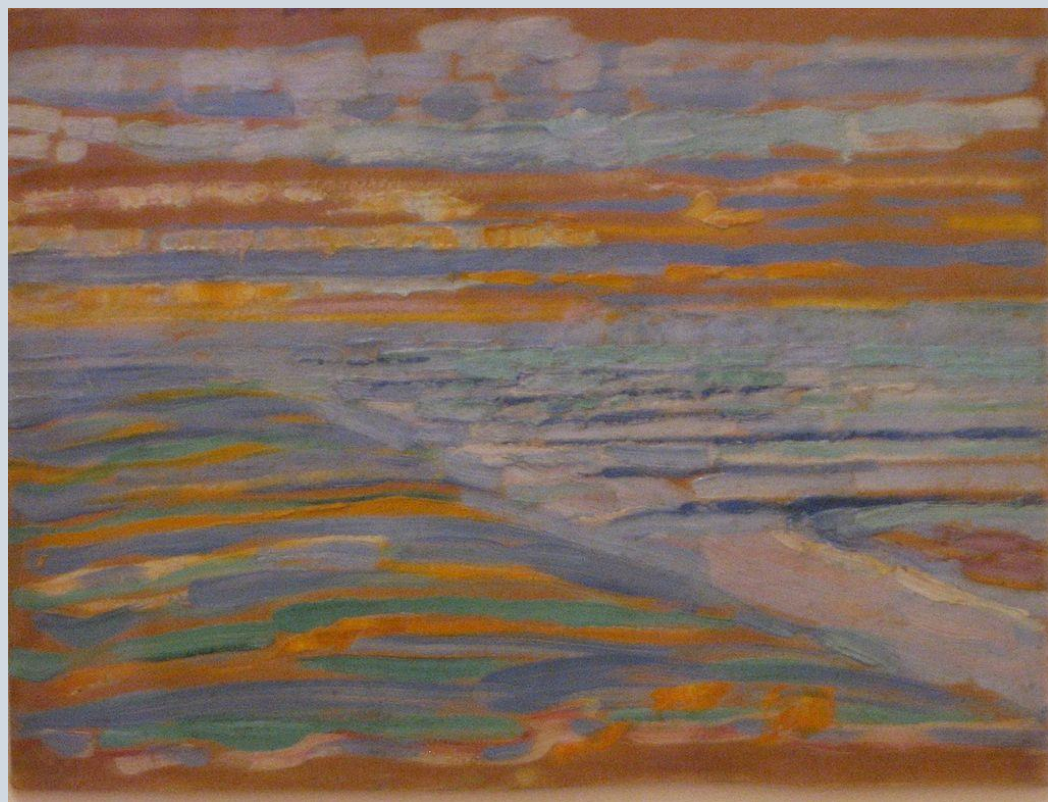
Неопластицизм

- **Неопластицизм** — одна из ранних разновидностей абстрактного искусства, концепция геометрического абстракционизма.
- Создан в 1917 году нидерландским живописцем П.Мондрианом.



Неопластицизм

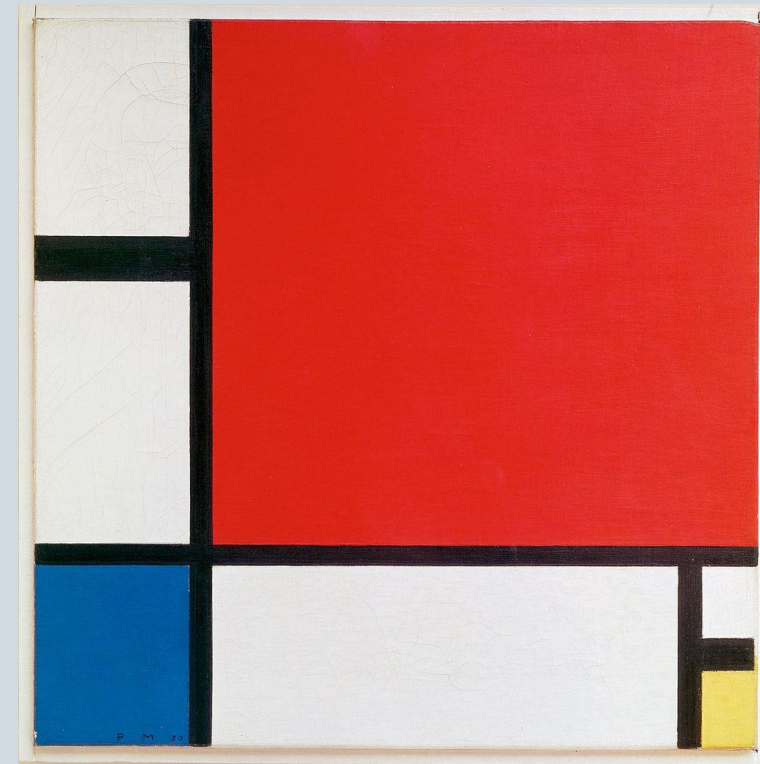
- В начале своего творческого пути, Мондриан творил в стиле голландских мастеров, рисуя картины, которые не имели ничего общего с абстракционизмом. Но постепенно, познакомившись с известными кубистами, Пит стал экспериментировать с формами, упрощая их. Спустя некоторое время, из его работ исчез даже намек на реализм.



Изменение живописного стиля П. Мондриана

Неопластицизм

- Неопластицизм отрицал все чувственные (фигуративные) формы, заменяя их на более совершенные эстетические, абстрактные, отказываясь от лишних цветов: линиями, геометрическими фигурами, основными цветами спектра.

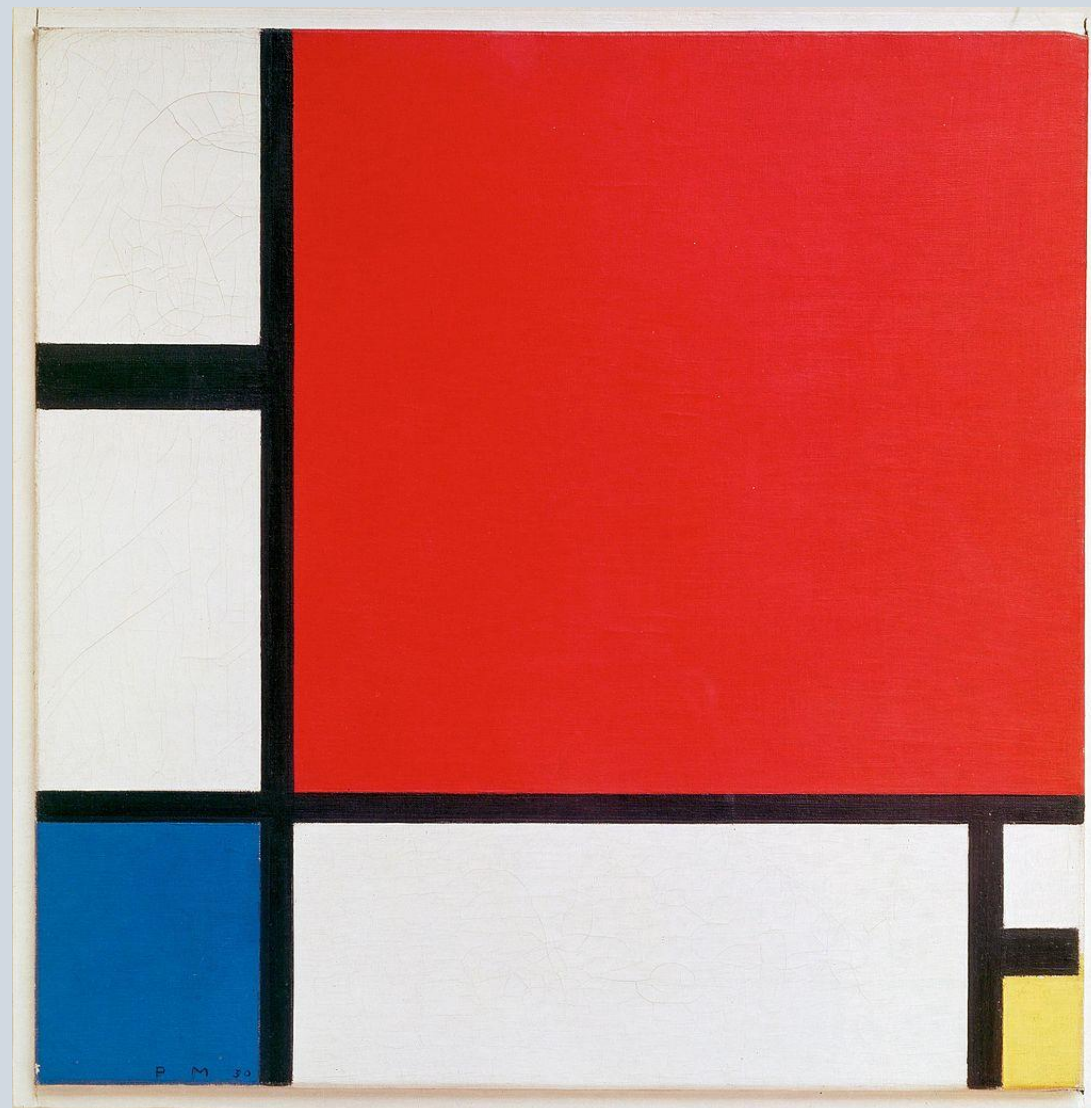
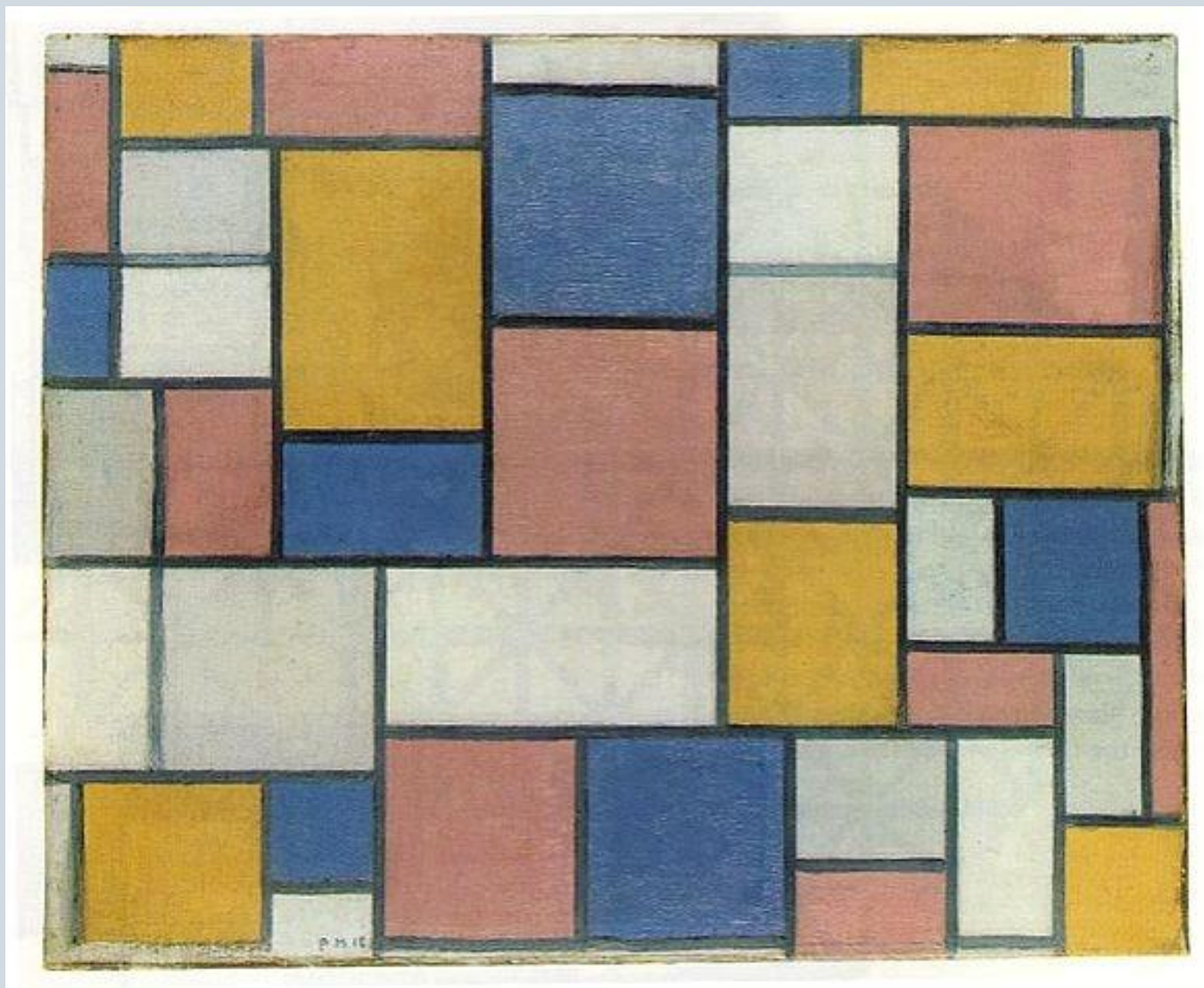


Неопластицизм

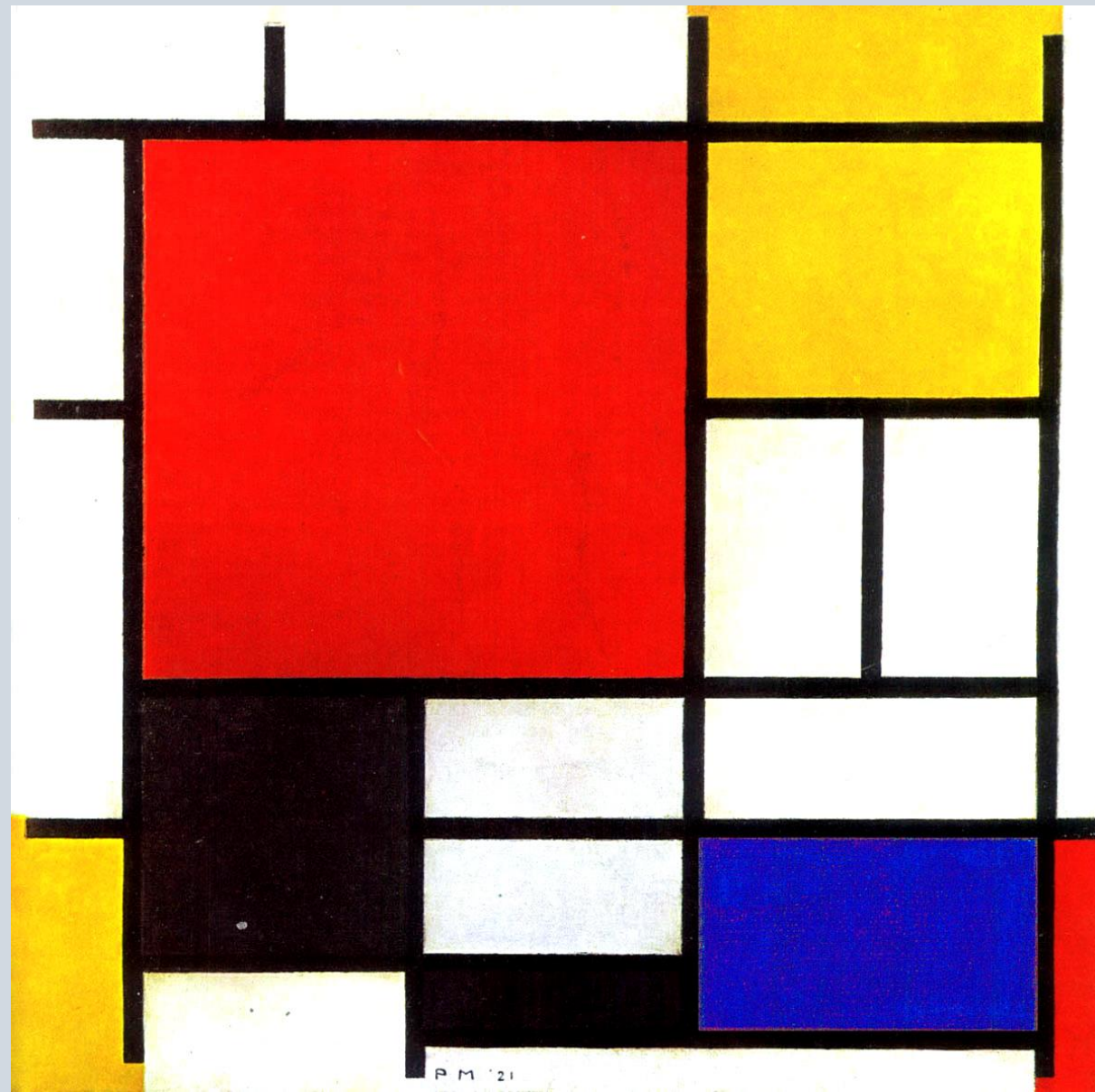
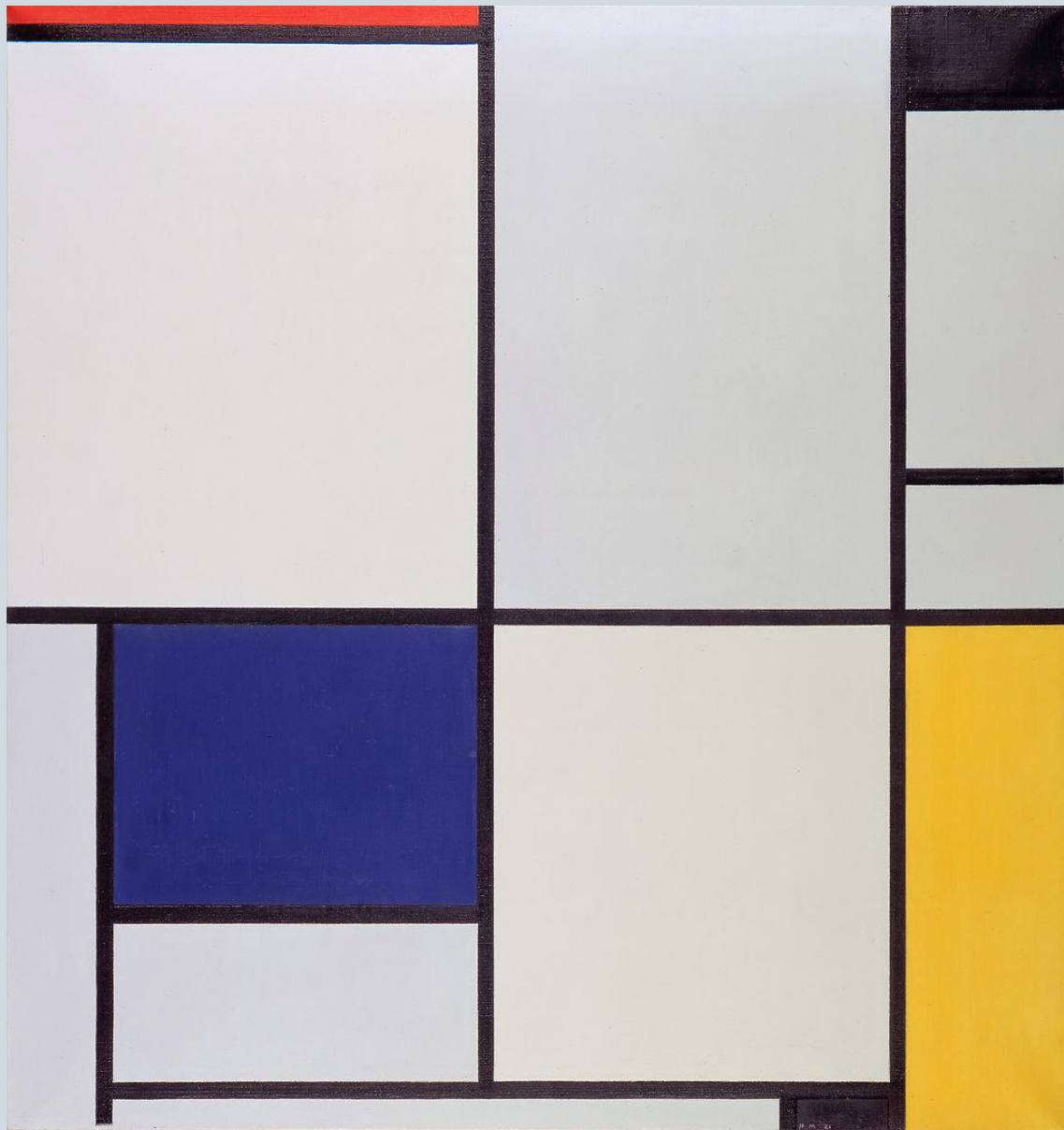
- Для неопластицизма характерно, по словам его создателей, стремление к "универсальной гармонии", выразившееся в строго уравновешенных комбинациях крупных прямоугольных фигур, четко разделенных перпендикулярными линиями черного цвета и окрашенных в локальные цвета основного спектра – синий, красный, желтый (с добавлением белого и серого тонов).

Неопластицизм

- Главным принципом формообразования стал ритм, а линиям придавалось символическое и даже сакральное значение. Вертикали Мондриан считал «мужскими», а горизонталы — «женскими» силовыми линиями.
- В основу подобных композиций положен принцип взвешивания, или «динамического равновесия». Особое, мистическое значение он придавал сопоставлению основных цветов спектра: красного, синего и желтого с «нецветами» — белым, серым, черным. Зелёный цвет он отвергал.



«Композиция с цветными плоскостями и серыми линиями» «Композиция с красным, синим и жёлтым»



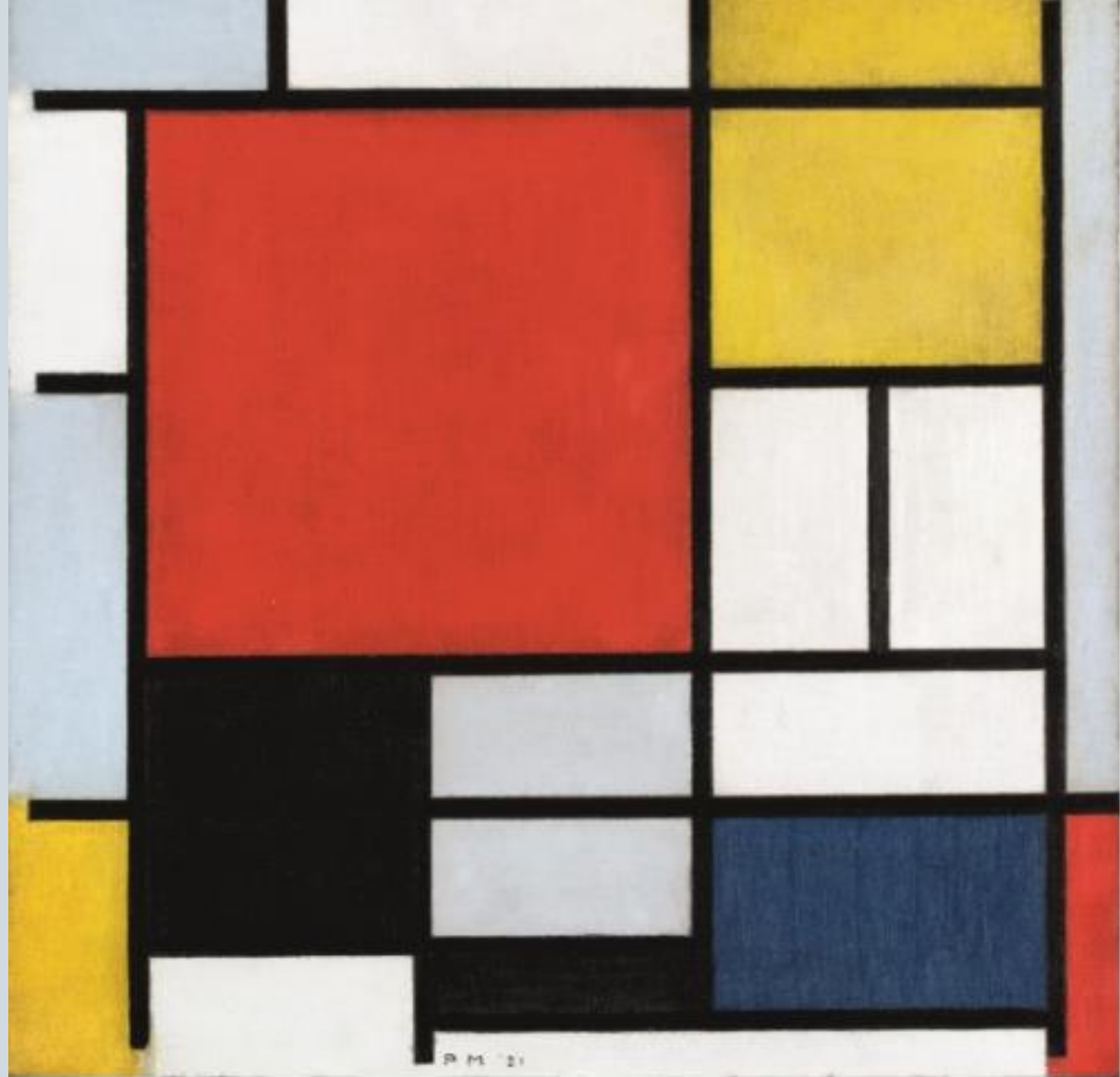
«Композиция №1»

Применение стиля «Неопластицизм»



ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ

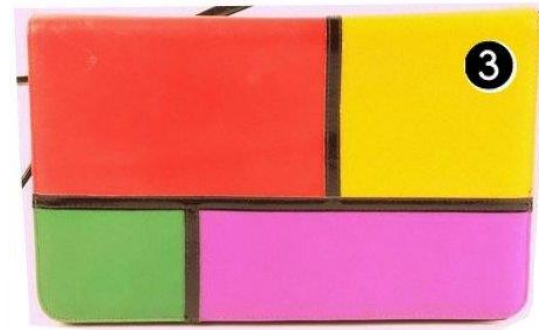




Пит Мондриан
"Композиция с красным, жёлтым,
синим и чёрным", 1930 год



LOQI MUSEUM Collection





ИНТЕРЬЕРЫ







Минимализм

Минимализм

- **Минимализм** – художественное течение, стиль которого характеризуется предельно простой формой. Зачастую работы сводятся к изображению геометрических абстракций.
- Термин «минимализм» принадлежит Р. Уоллхайму. Автор понятия исходил из анализа творчества художников, которые стремились минимализировать вмешательство художника в окружающую среду.

Минимализм

- Минимализм старается передать стремление к упрощению смысла и модели представления. С исключением ненужных и вторичных деталей.



Выразительные особенности минимализма

Творцы-минималисты стремились передать суть изображаемых объектов, отсекая всё, что, на их взгляд, отвлекало внимание от главного.

Концептуальными чертами стиля стали:

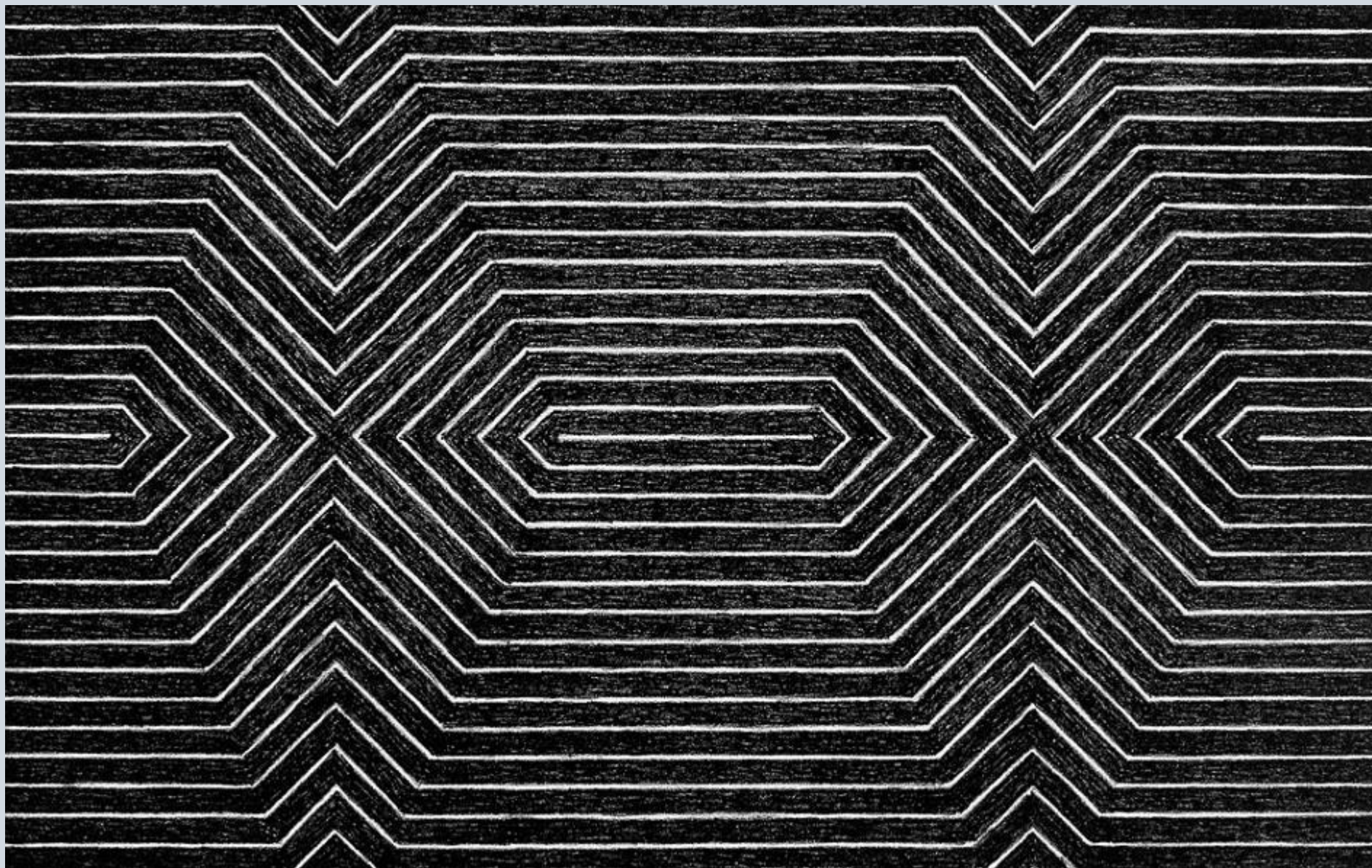
- простые геометрические формы (доминировали прямые линии, кубические конструкции);
- простая палитра (художники стремились использовать чистые цвета);
- стремление к монохромности;
- композиционная лаконичность;
- желание стереть границы между живописью и скульптурой (в её самых лапидарных проявлениях);
- геометрическая строгость и стройность (условие необязательное, но типичное);
- тяга к абстракции.



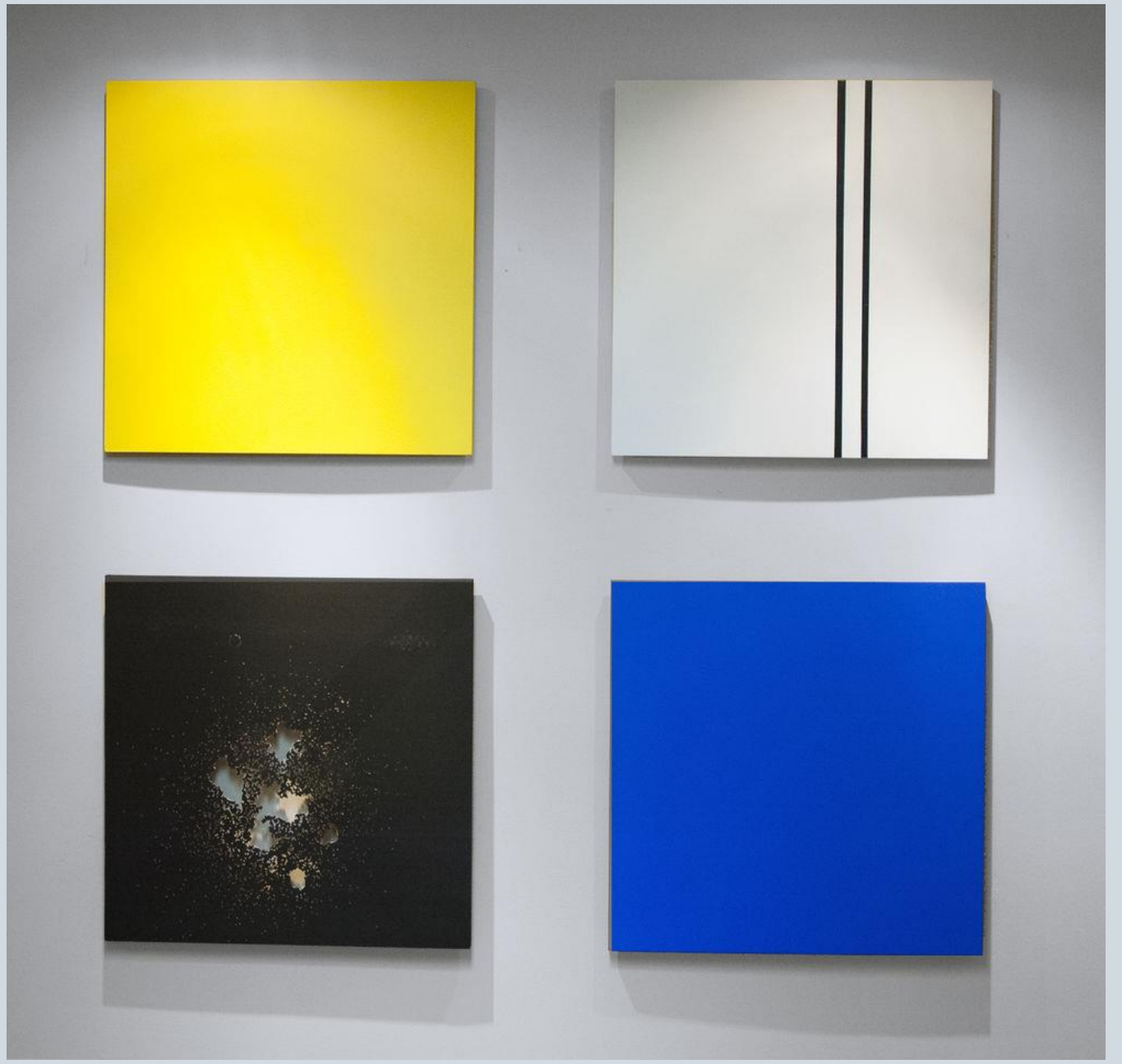
Ал Хелд



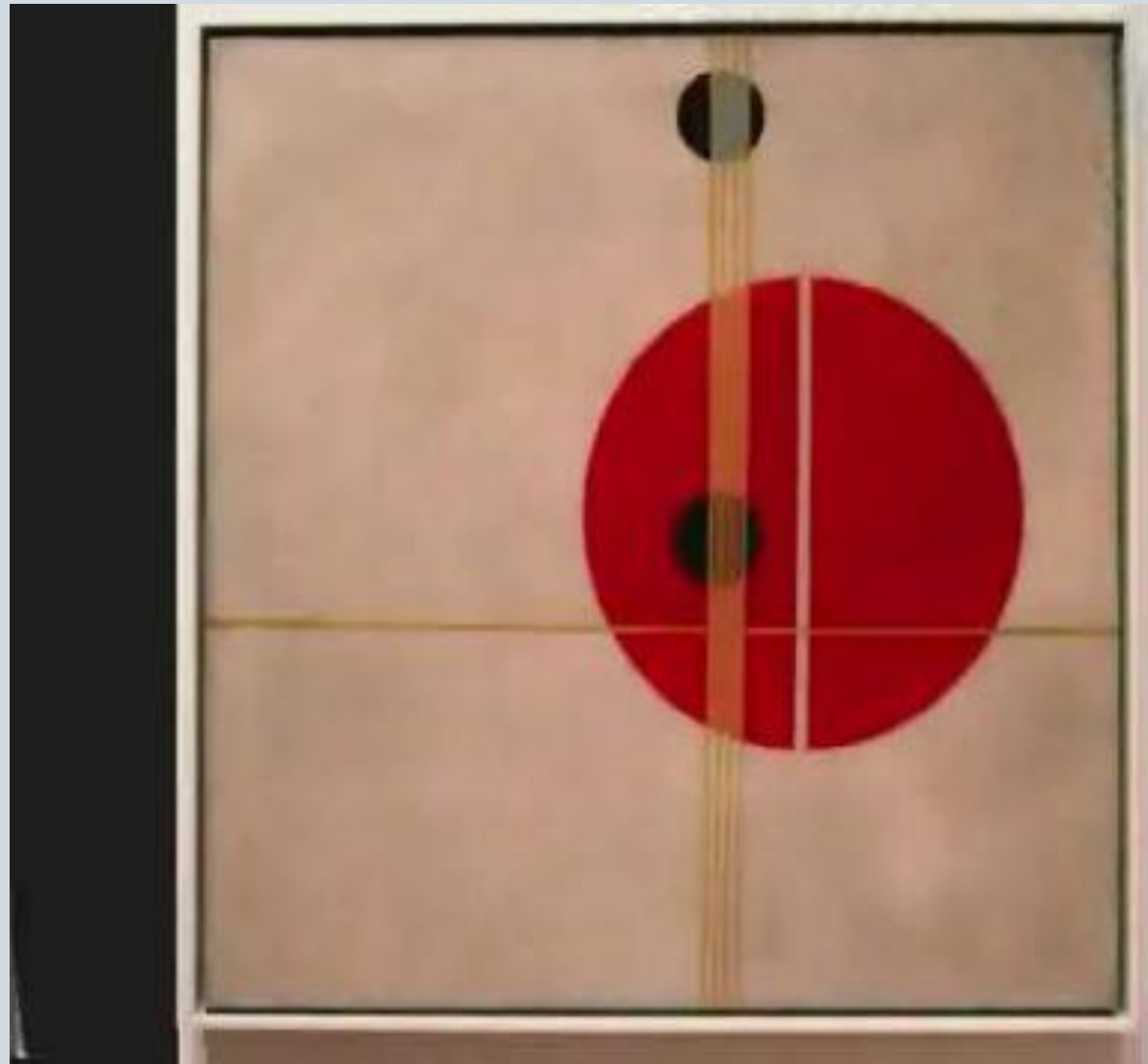
Кеннет Ноланд



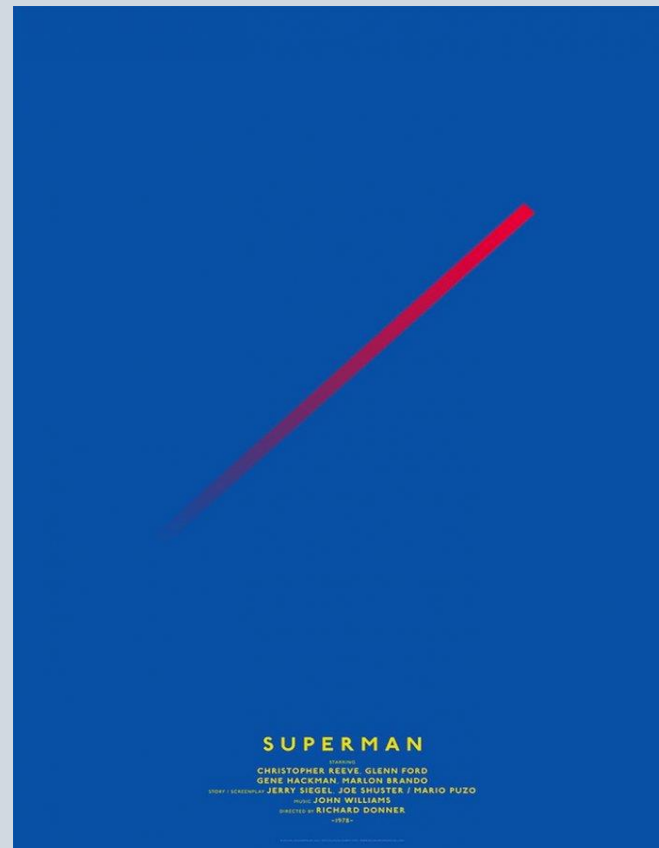
Фрэнк Стеллы

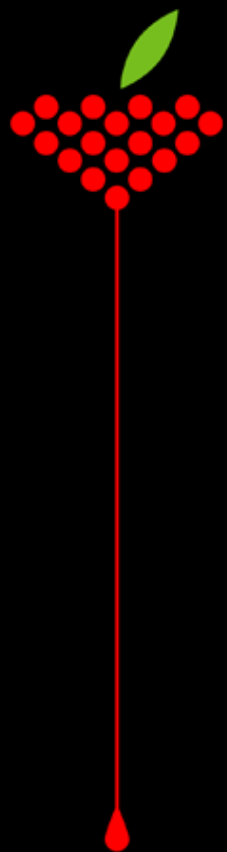






«Минимализм» в современном искусстве





Калина красная
Фильм Василия Шукшина

HotDesignFor.Us

Автор: Динара Фролова



малыш и карлсон
мультфильм Бориса Степанцева

НОЧНОЙ ДОЗОР
фильм Тимура Бекмамбетова





Жил-был пёс

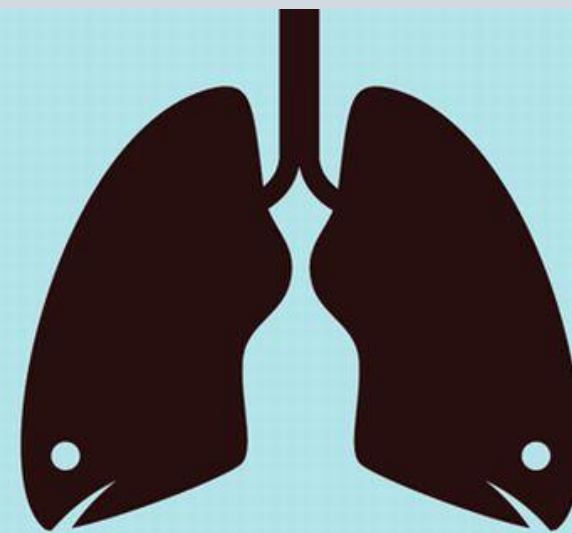
Мультфильм Эдуарда Назарова

HotDesignFor.Uz

Автор: Дмитрий Крынчен



MUMU
IVAN TURGENEV



Человек-амфибия

Фильм Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева

HotDesignFor.Uz

Автор: Андрей Губин



СКАЗКА О ЖЕРТВОЙ ЦАРЬСКОГО И О СЫНЕ БОГАТЫРИХ

Режисер-постановщик: Иванов -Вано

HotDesignFor.Uz

Автор: Игорь Древаль



RAPUNZEL

WILHELM AND JACOB GRIMM | SERIES 03

KING KONG

un film de Merian Cooper et Ernest Shoedsack



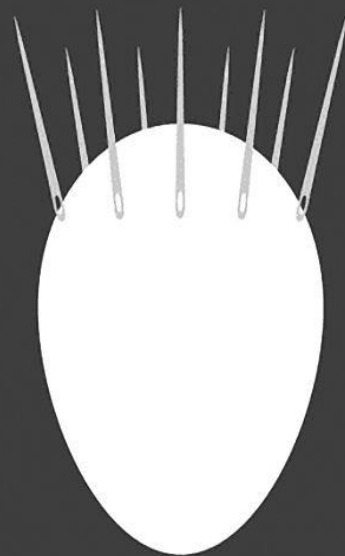




wall·e

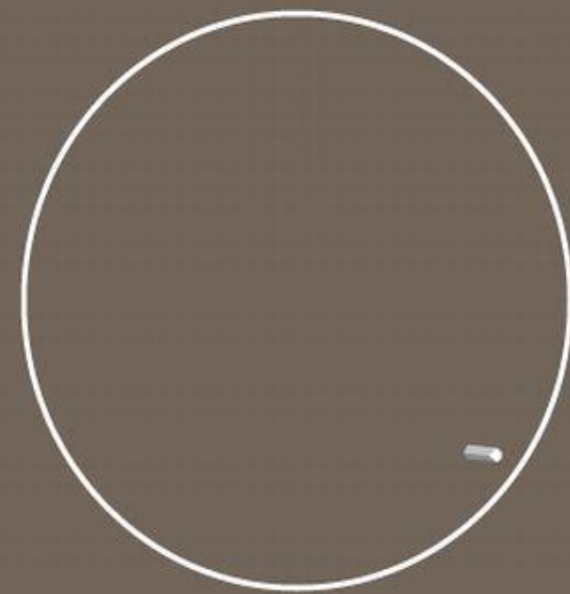
2008	Director	Andrew Stanton
Story	Andrew Stanton	Peter Dinklage

AVATAR



Кощей Бессмертный

Фильм Александра Роу



ВИЙ

Фильм Константина Ершова
и Георгия Кропачёва



THE PRINCESS AND THE PEA

HANS CHRISTIAN ANDERSEN | SERIES 07



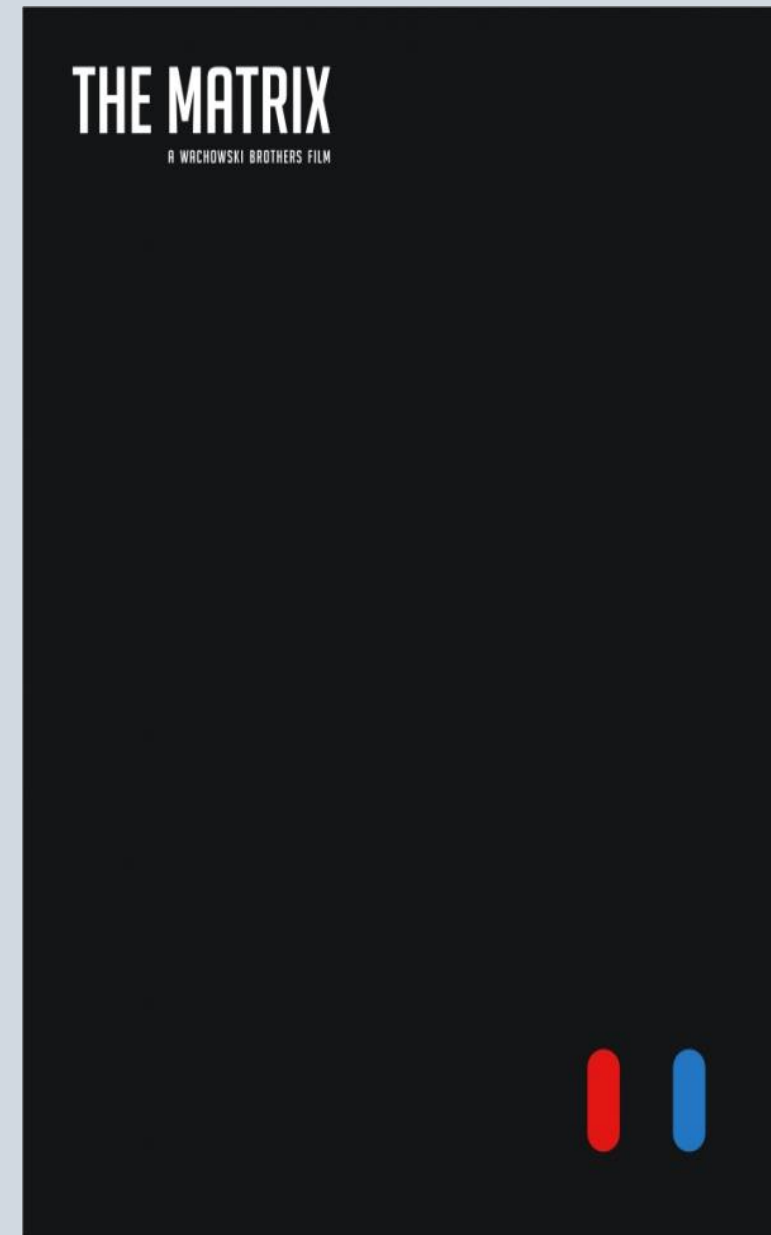
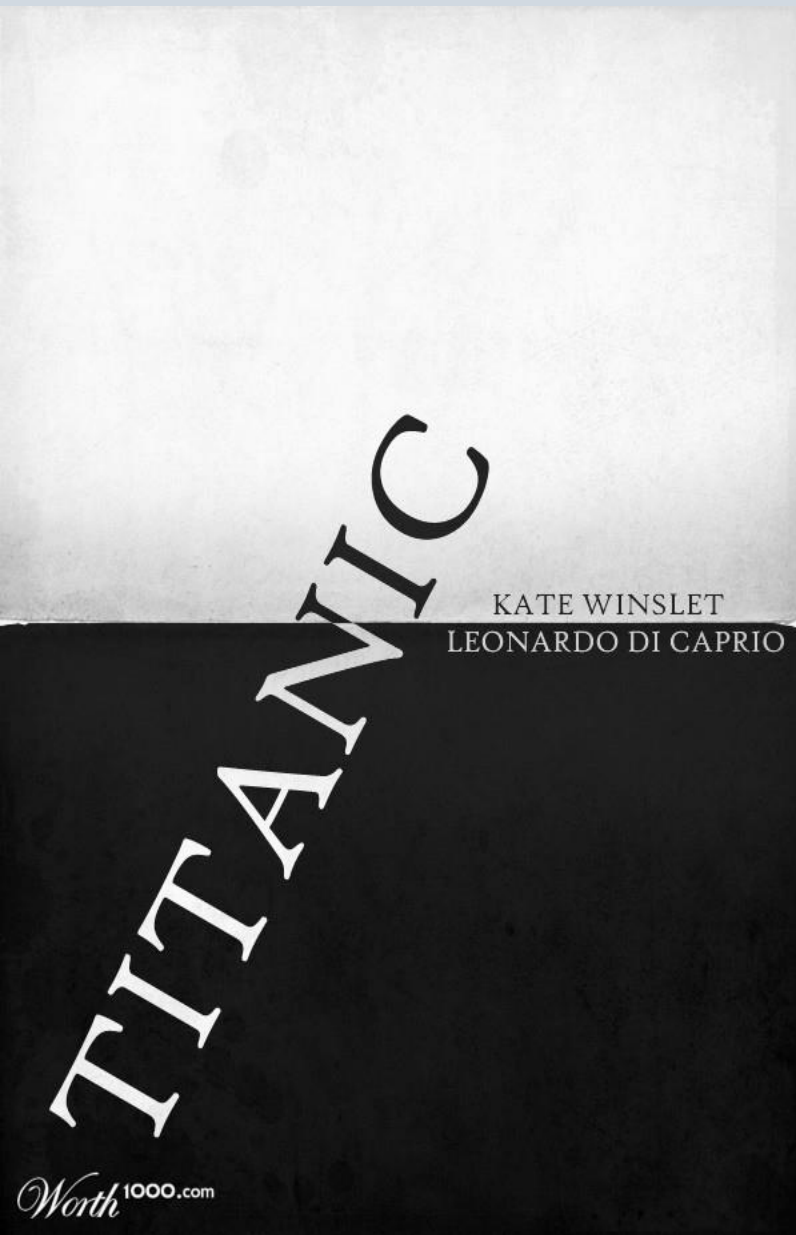
MARY POPPINS

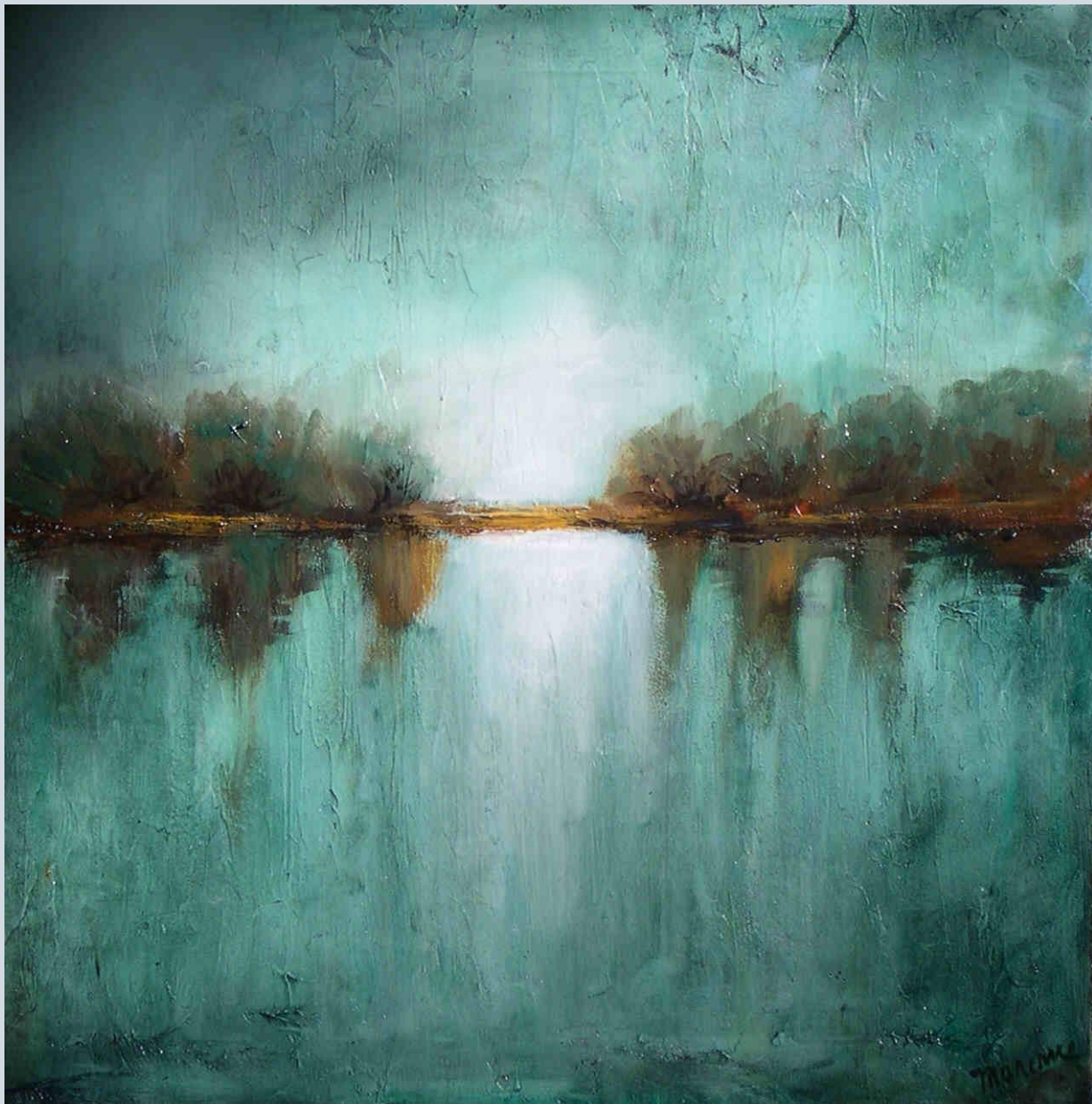
P.L. TRAVERS | SERIES 19



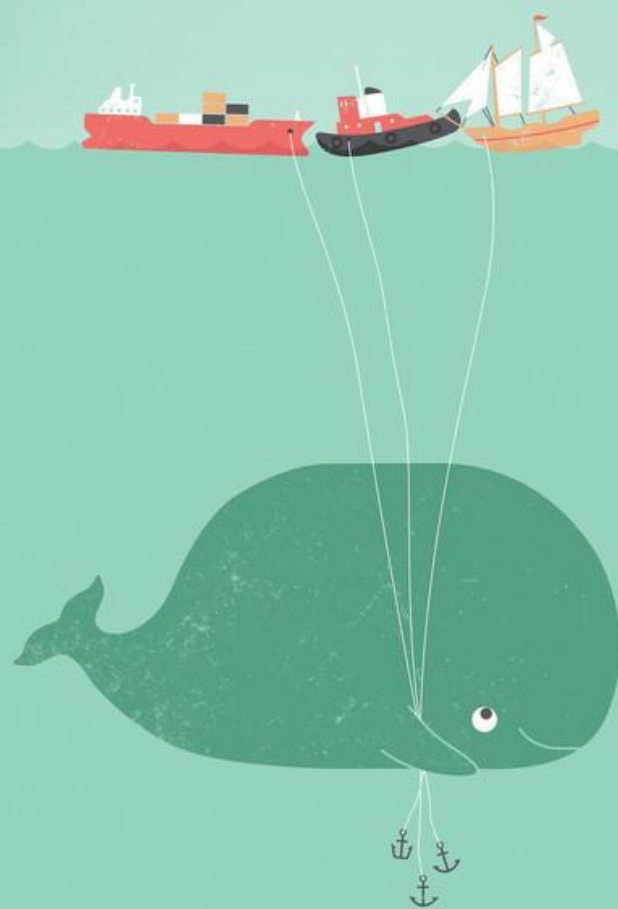
КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ

FISHKI.NET

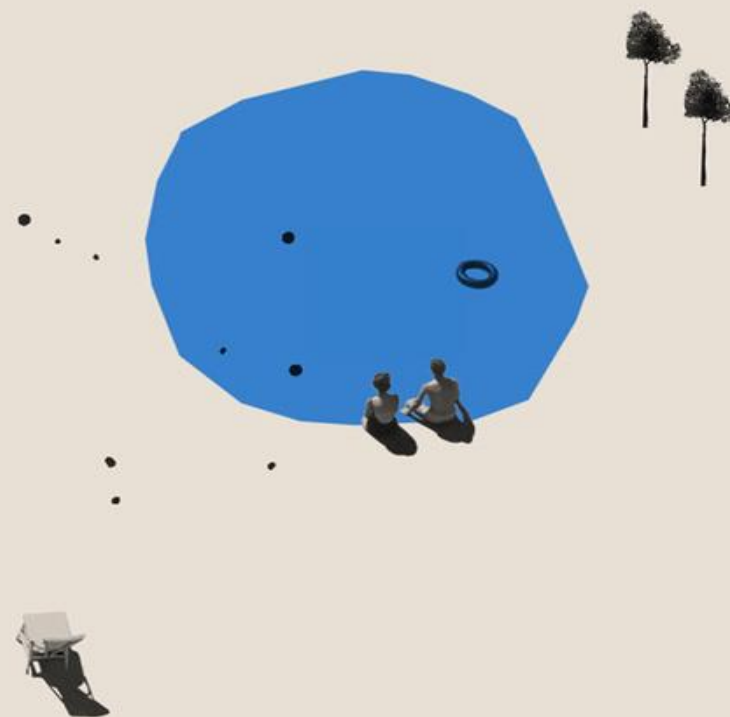




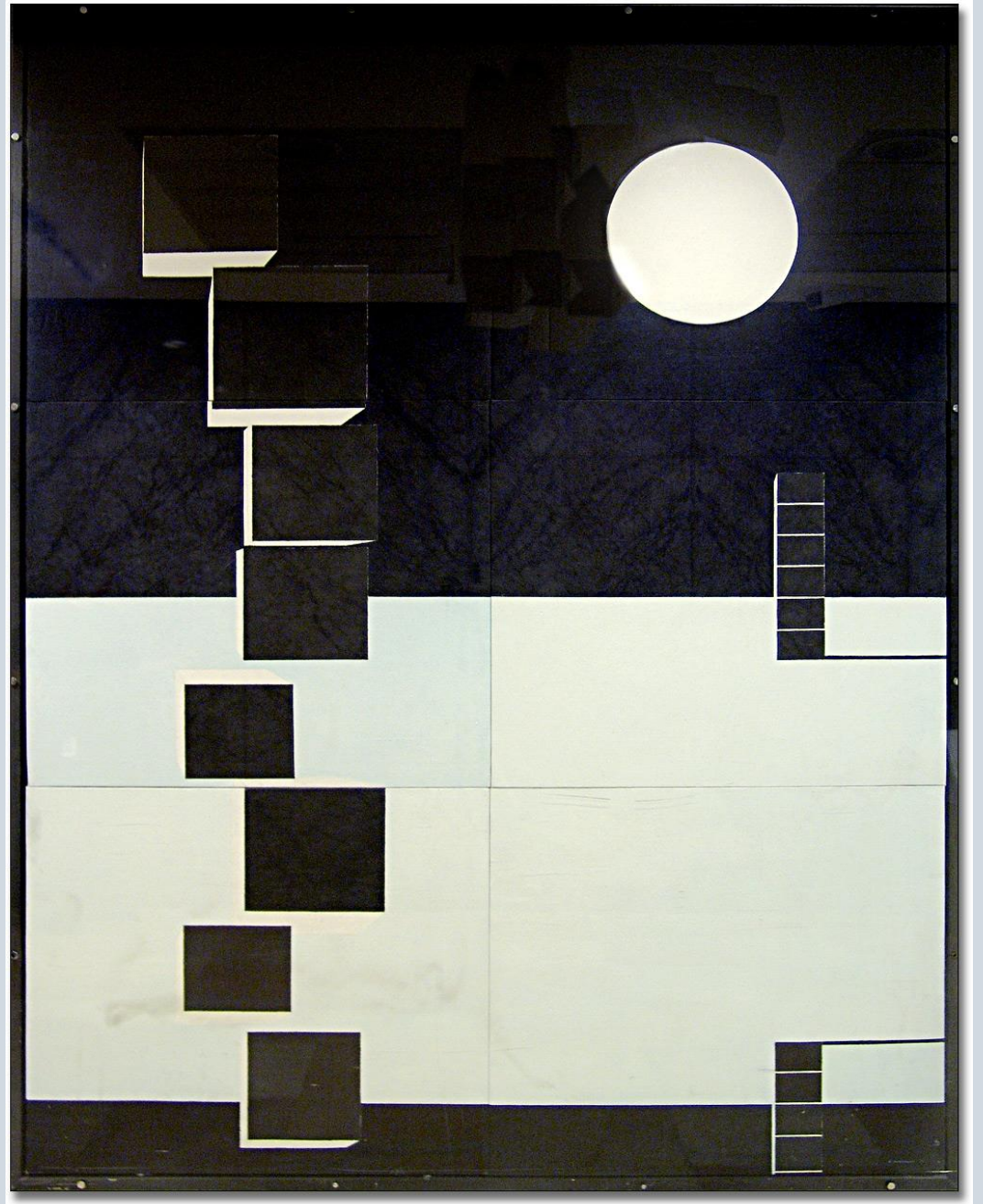
ЖИВОПИСЬ



joyreactor.cc



КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА









РАБОТА №4 И №5

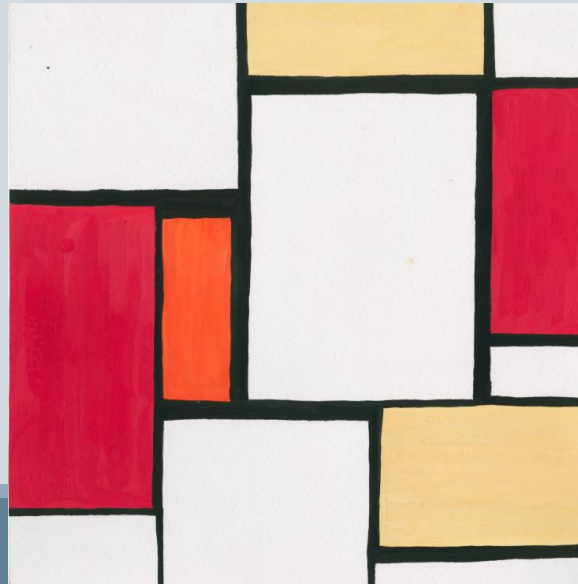
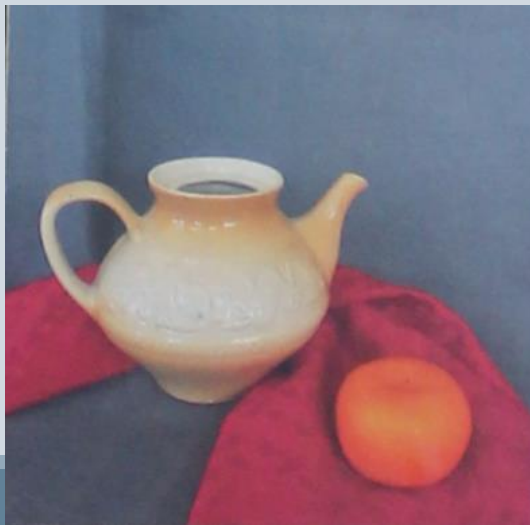
АБСТРАКТНЫЙ НАТЮТМОРТ

НЕОПЛАСТИЦИЗМ И МИНИМАЛИЗМ

Задание:

Создать по реальному натюрморту 2 абстрактные композиции в двух стилях: неопластицизм и минимализм.

Абстрактная композиция — беспредметная, те. реальные предметы обобщены в простые формы (где идет исключение несущественных сторон, свойств, связей этого предмета с целью выделения их существенных, закономерных признаков).

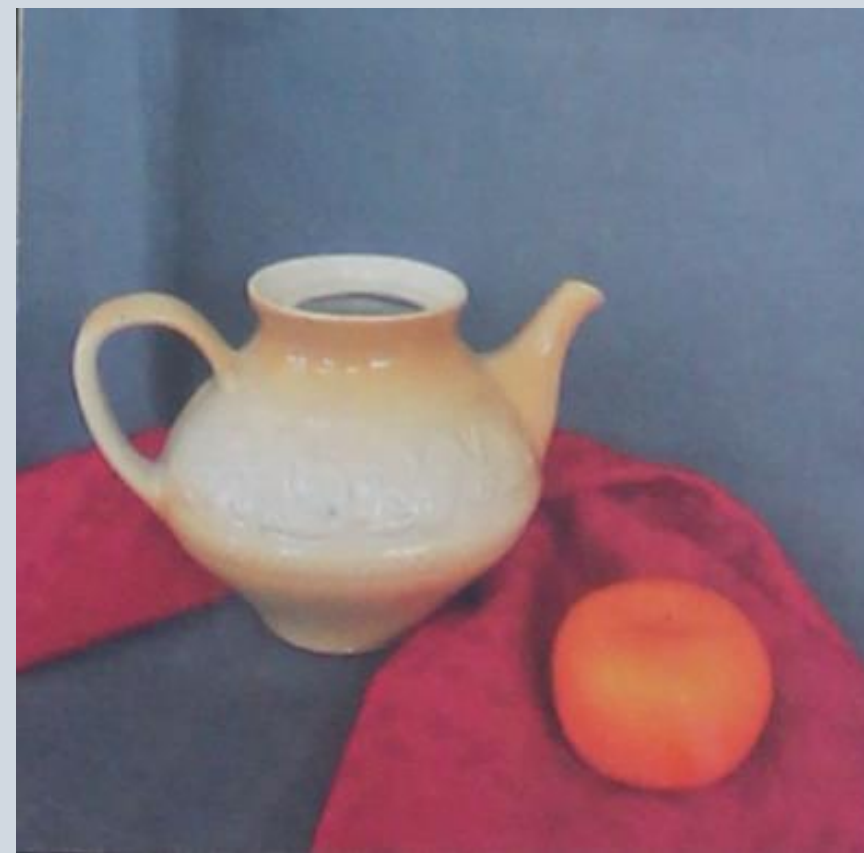


Общие этапы работы:

1. Внимательно рассмотреть натюрморт, проанализировать его цветовую гамму, форму предметов и драпировки и тд.;
2. Выполнить 4 эскиза 10*10 см на формате 20*20 см по каждому стилю;
3. После утверждения эскиза, выполнить работы на чистовик 20*20 см в карандаше (используя линейку, циркуль и тп);
4. Выполнить аккуратно композицию в цвете.

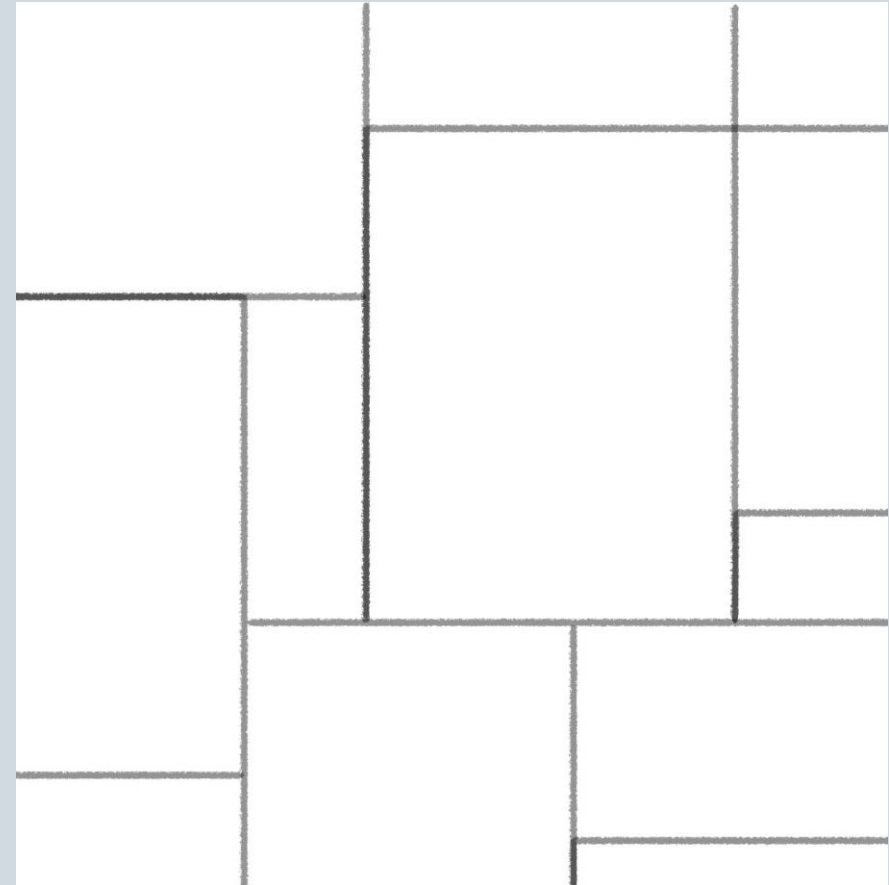
Особенности и этапы выполнения композиции «Натюрморт в стиле «Неопластицизм»

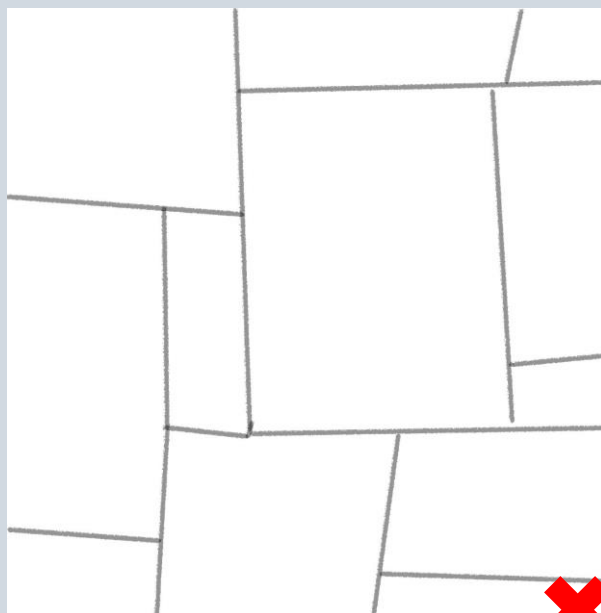
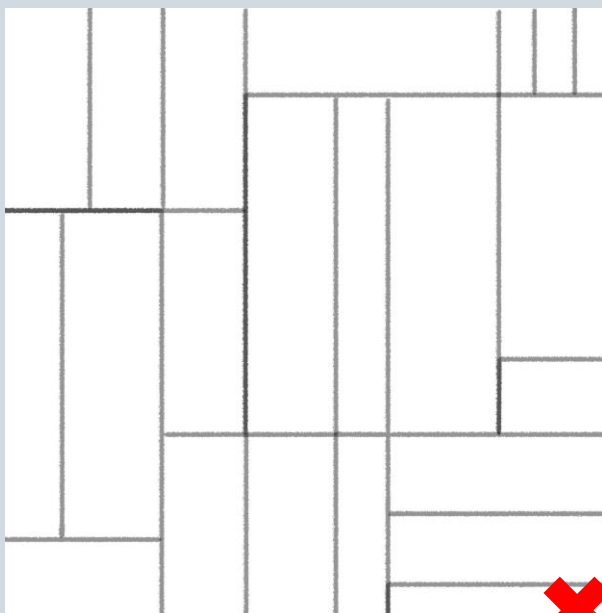
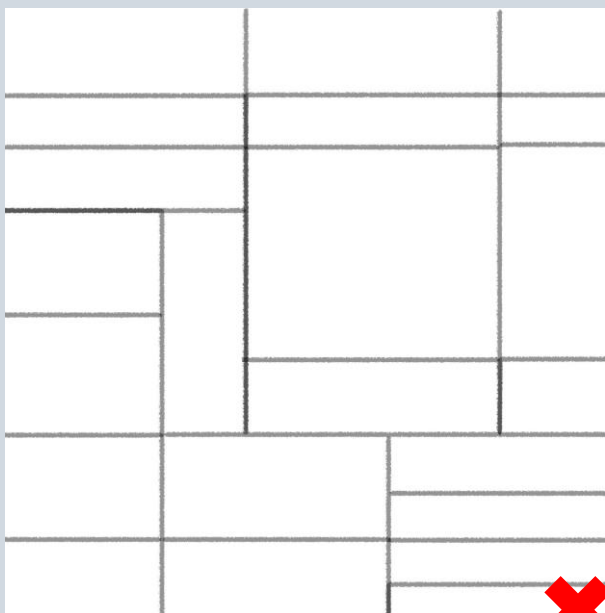
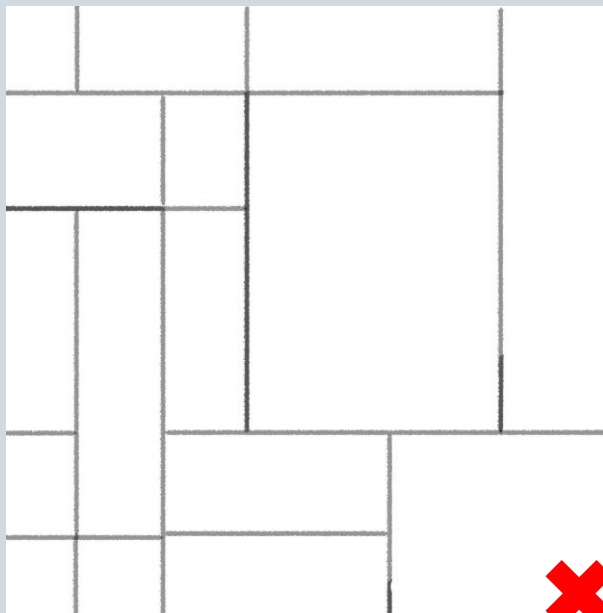
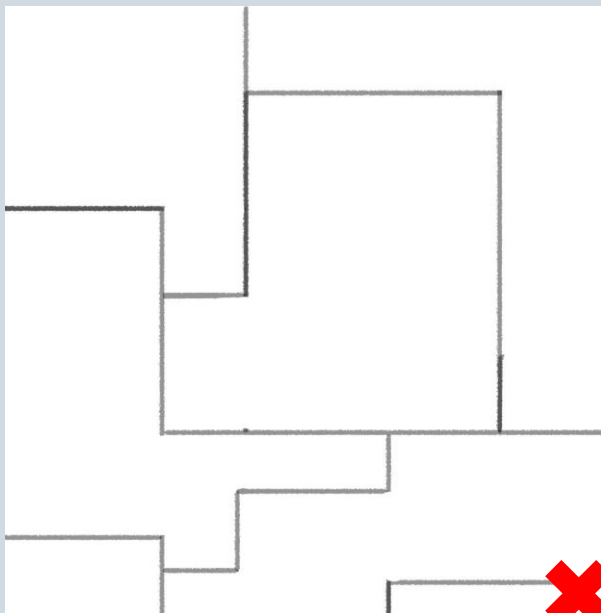
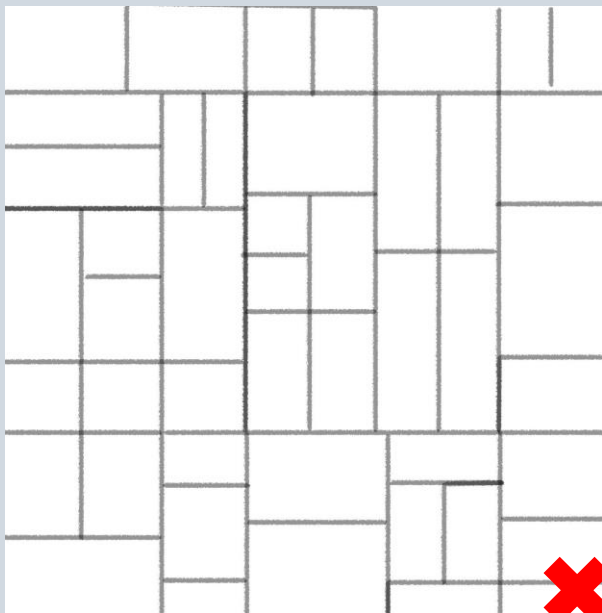
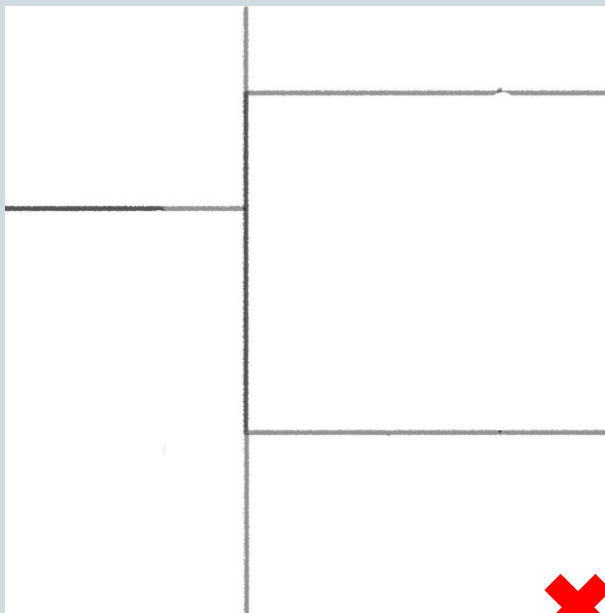
1. Внимательно рассмотрите натюрморт, проанализируйте его цветовую гамму.



2. Создать композицию с применением одних форм (квадратов и прямоугольников):

- Следите, чтобы фигур было не слишком много и не слишком мало;
- Фигуры только 4х-угольники (квадраты, прямоугольники), не должно быть у фигуры больше 4 углов;
- Композиция должна быть равновесная и гармоничная, те. исключайте чрезмерного перегруза фигурами листа формата (с одной стороны слишком много, с другой – мало);
- Не используйте в работе много одинаковых фигур, например горизонтальных или вертикальных прямоугольников;
- Смотрите чтобы была взаимосвязь между линиями, создающими фигуры (они не должны быть хаотично разбросаны), они должны образовывать несколько фигур одновременно (также могут на пересечении остановиться, а потом через фигуру опять продолжиться);
- Все линии строго горизонтальны и вертикальны, а следовательно, и параллельны друг дружке.



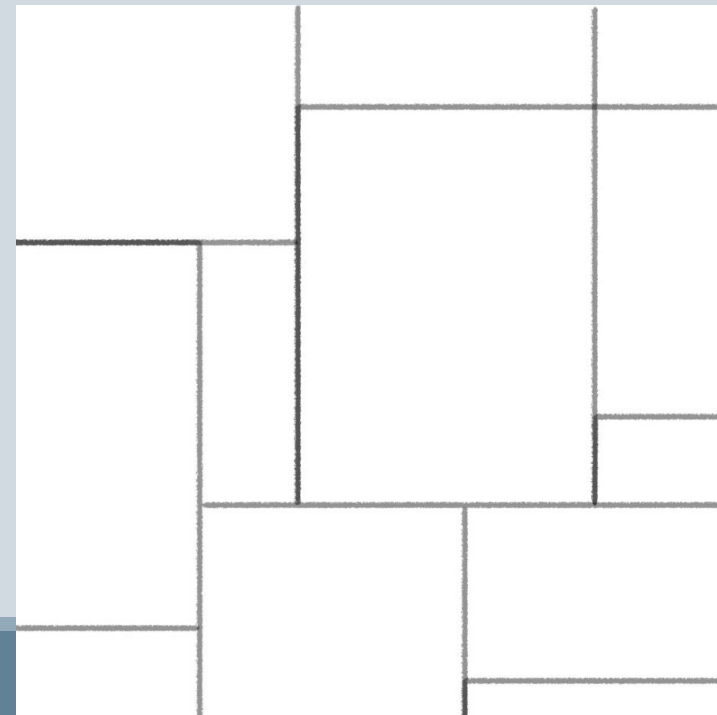
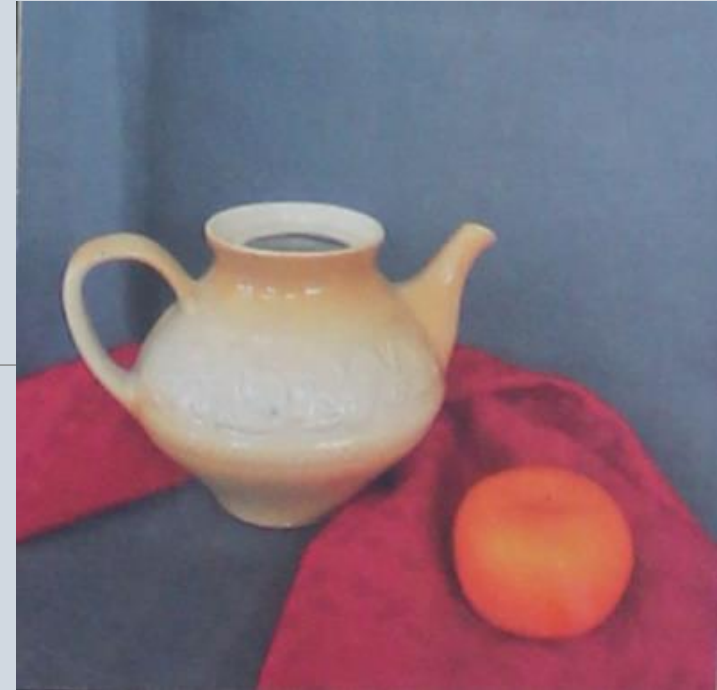


3. Определить, проанализировав, примерное процентное соотношение цветов в натюрморте для дальнейшей заливки цветом, составить «табличку» (см. ниже):

100% – все цвета в натюрморте:

- 21% – бежевый (чайник);
- 8% – оранжевый (мандарин);
- 21% – малиновый (драпировка 1);
- 50% – серый (драпировка 2), заменяем на белый, тк. сложные цвета исключаются в этом стиле.

$$21\%+8\%+21\%+50\%=100\%$$



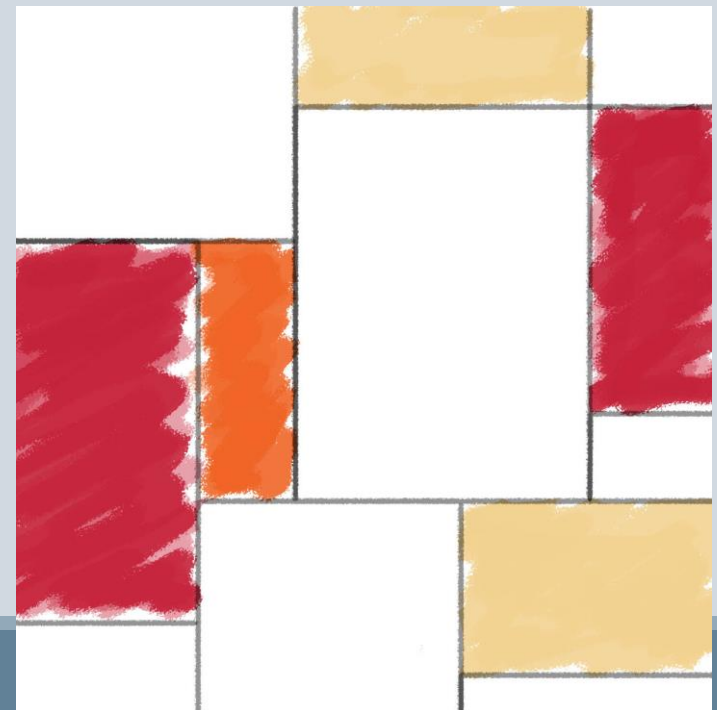
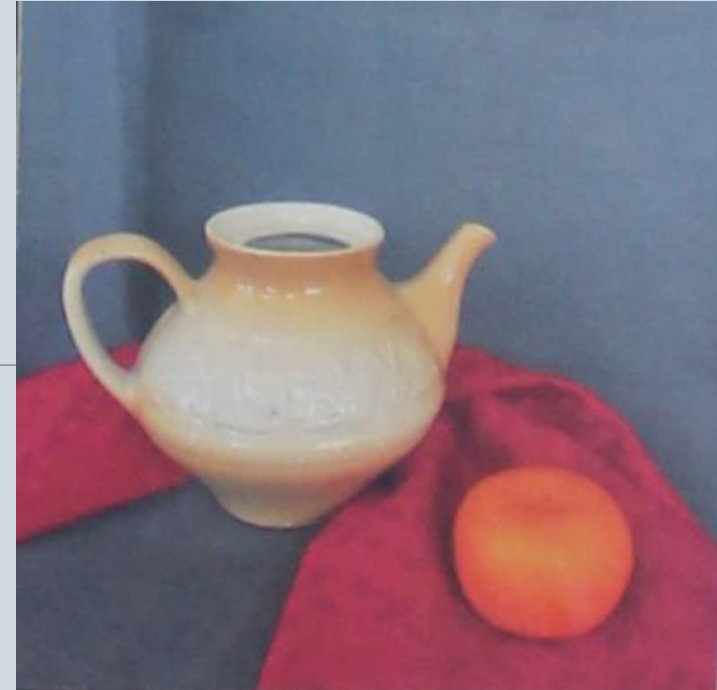
4. Согласно табличке, выкрасить утвержденный эскиз цветными карандашами.

21% – бежевый (чайник);

•8% – оранжевый (мандарин);

•21% – малиновый (драпировка 1);

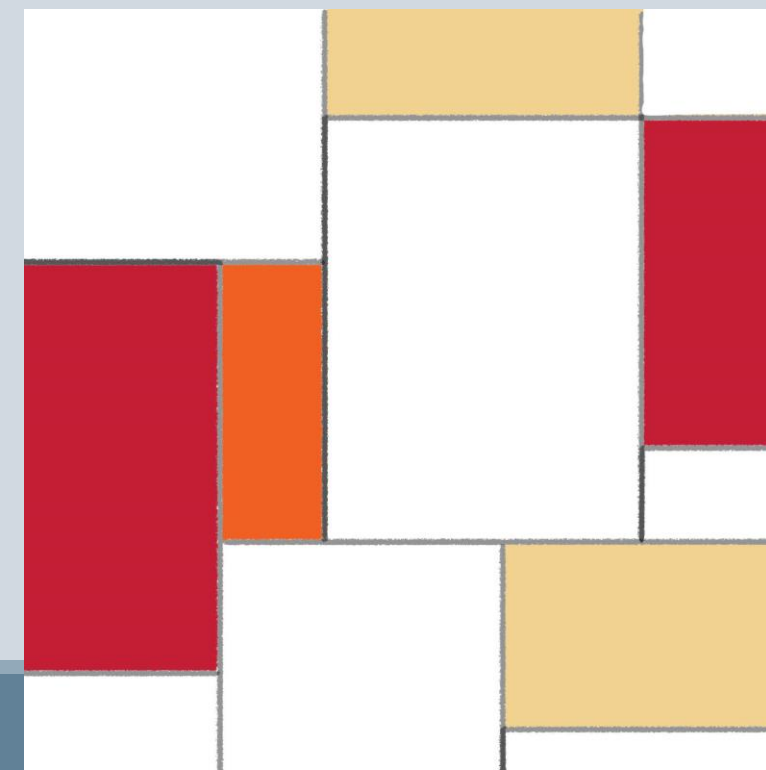
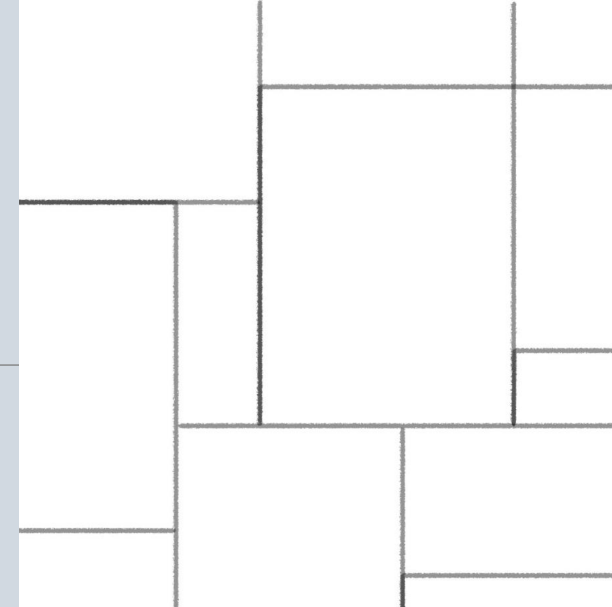
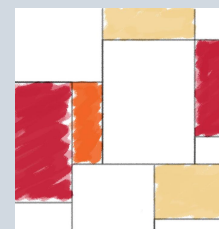
•50% – серый (драпировка 2), заменяем на белый, тк. сложные цвета исключаются в этом стиле.



5. По линейке перенесите эскиз на чистовик, соблюдая пропорции и положение фигур;

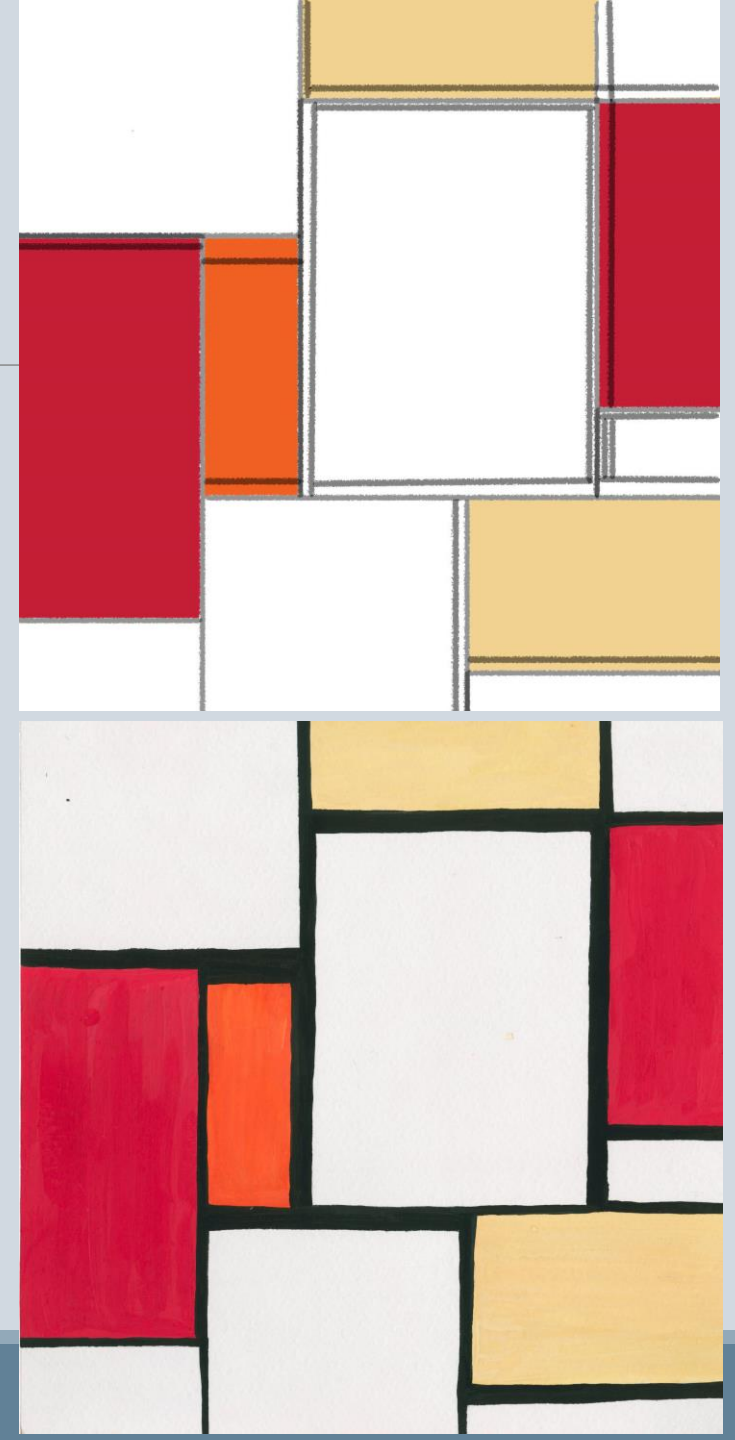
6. Аккуратно выкрасите прямоугольники гуашью:

- постарайтесь точно намешать цвета (консистенция сметаны), не экономьте на краске, её должно хватить на все детали;
- сначала тонкой кистью выкрашивайте контур прямоугольников;
- далее плоской широкой кистью заполняйте пространство внутри фигуры, ведя кисть и нанося краску в одном направлении.



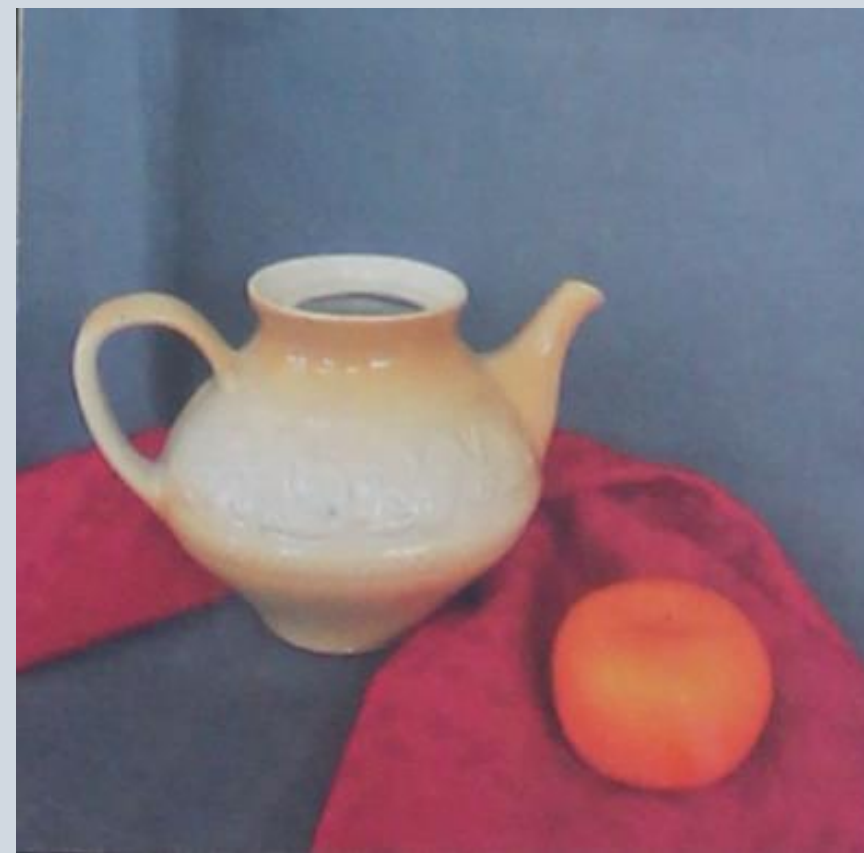
-
7. Добавьте любую толщину линиям так, чтобы композиция оставалась равновесной (если вдруг из-за цвета одна сторона перевешивает, то уравновесьте композицию более толстой линией с другой стороны). Не переборщите с толщиной, используйте линии не более 1 см.
 8. Далее линии выкрасите черной гуашью тонкой кистью.
 9. Подправьте контур черной ручкой по линейке.

10.ГОТОВО!



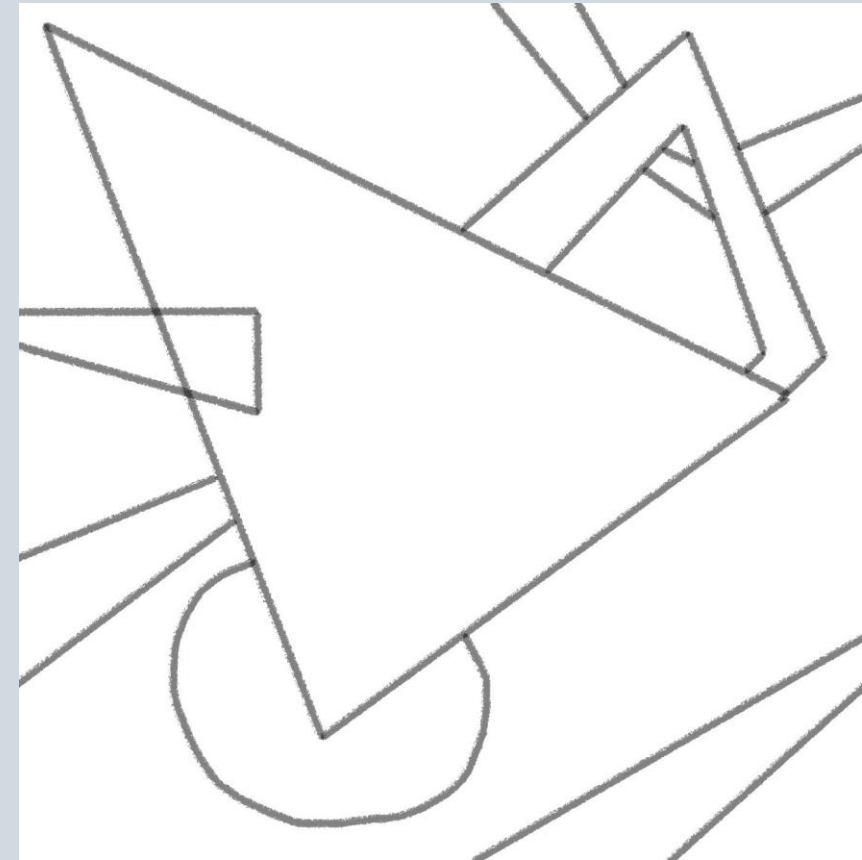
Особенности и этапы выполнения композиции «Натюрморт в стиле «Минимализм»

1. Внимательно рассмотрите натюрморт, проанализируйте форму предметов и драпировки.

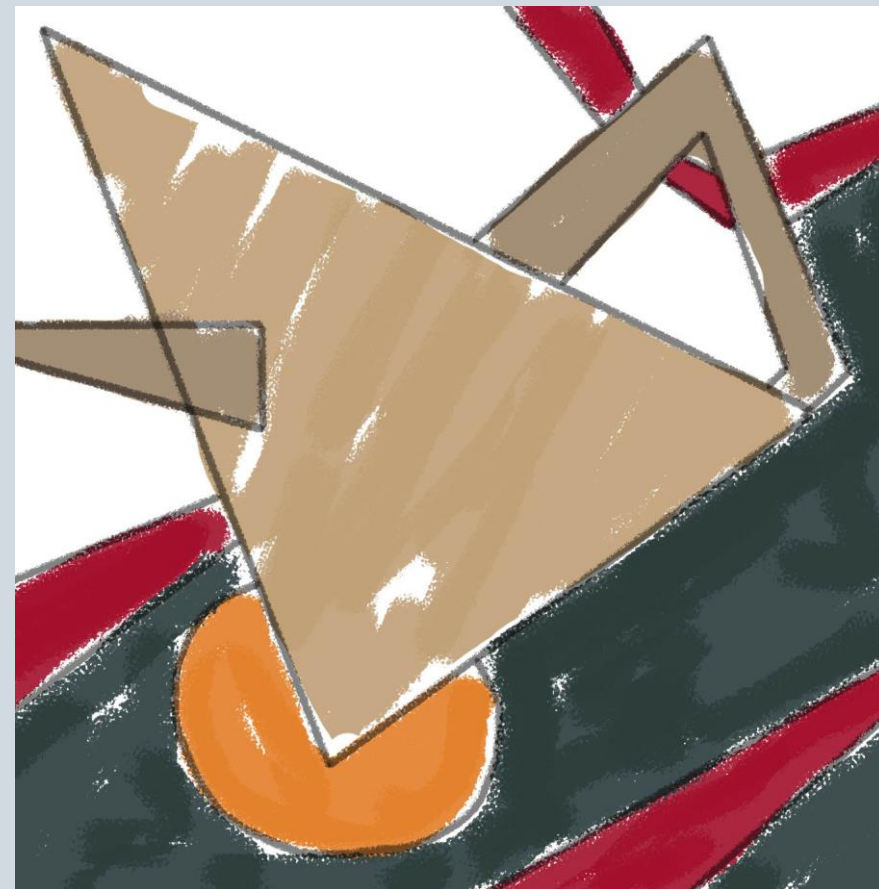


2. Нарисуйте эскиз учитывая следующие условия:

- форма предметов должна быть максимально упрощена (свяжите, например, их форму с геометрическими фигурами);
- помимо фигур можно использовать и различные линии, которые будут отражать свойство предметов, форму, направление драпировки и тп.
- композиционная лаконичность (простота).



-
3. После утверждения эскиза, выкрасить эскиз цветными карандашами. Учитывайте цветовую гамму натюрморта и максимально обобщайте цвета.



5. **Перенесите эскиз на чистовик, соблюдая пропорции и положение элементов композиции. Используйте линейку и циркуль где это необходимо;**

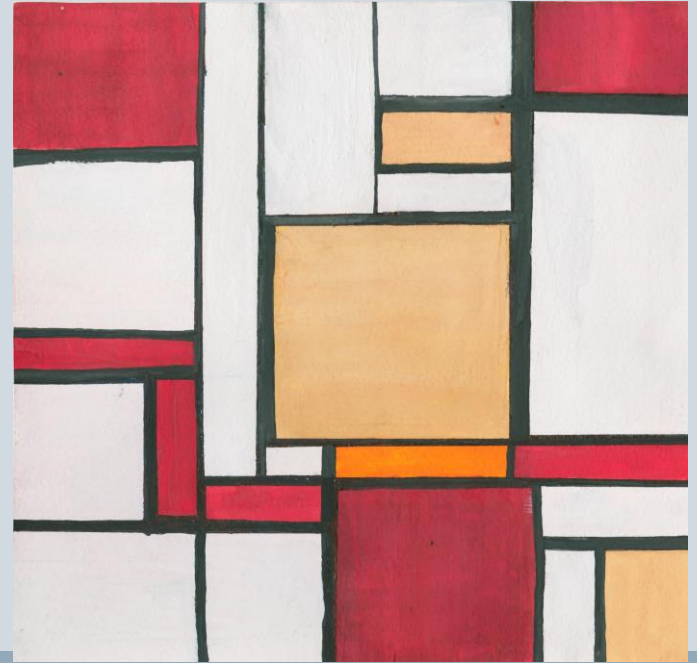
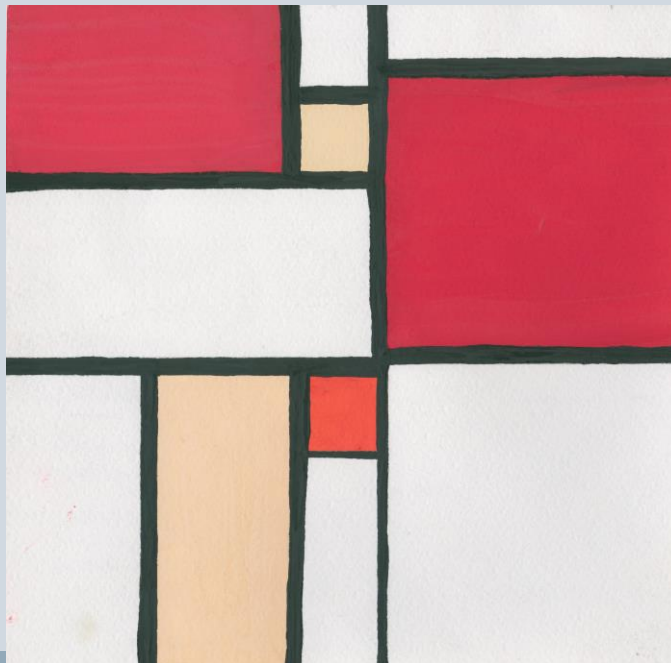
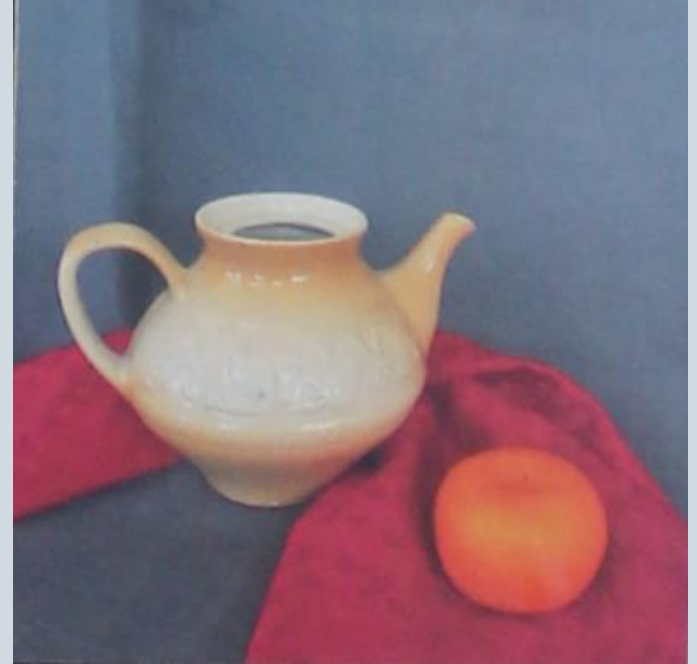
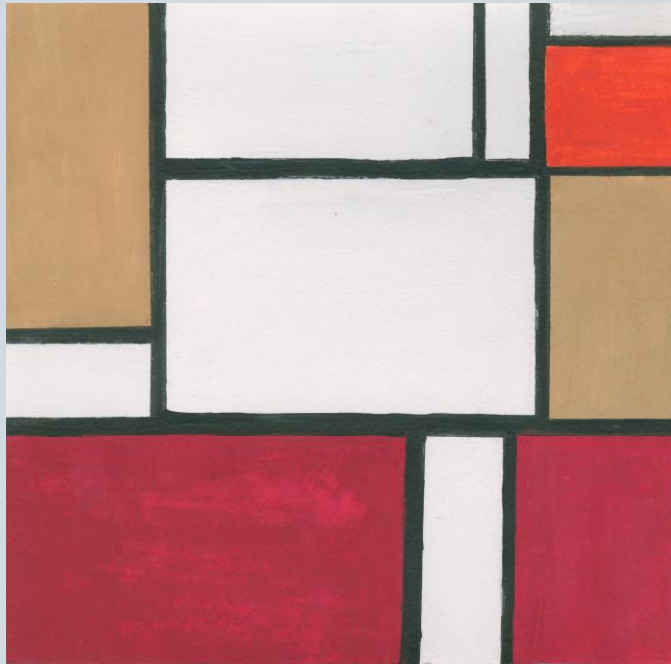
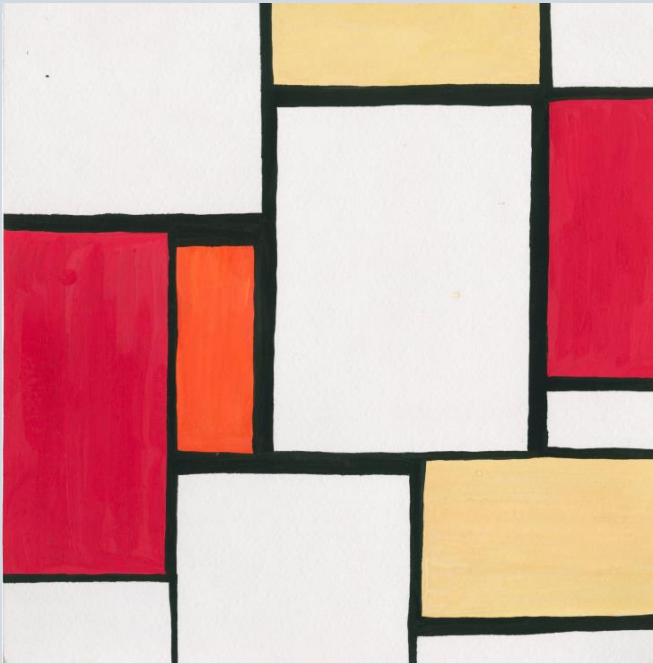
6. **Аккуратно выкрасите чистовик:**

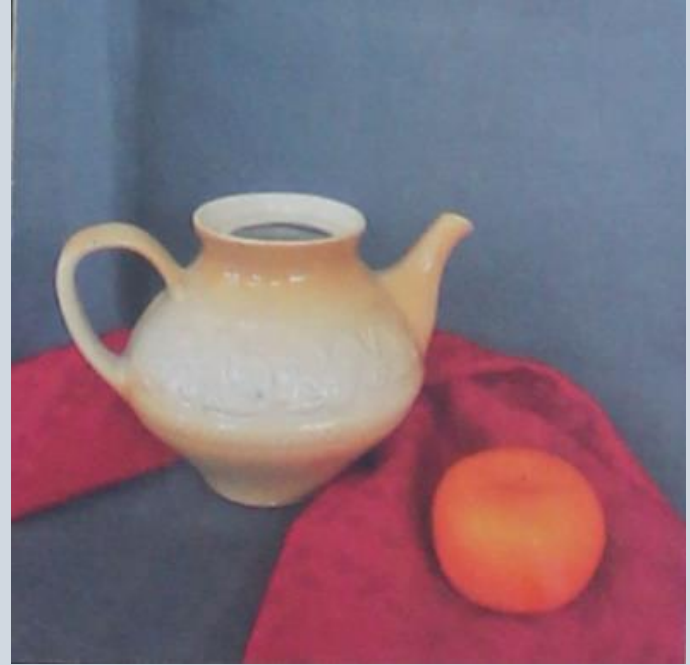
- постарайтесь точно намешать цвета (консистенция сметаны), не экономьте на краске, её должно хватить на все детали;
- сначала тонкой кистью выкрашивайте контур элементов;
- далее плоской широкой кистью заполняйте пространство внутри фигуры, ведя кисть и нанося краску в одном направлении по форме предметов.

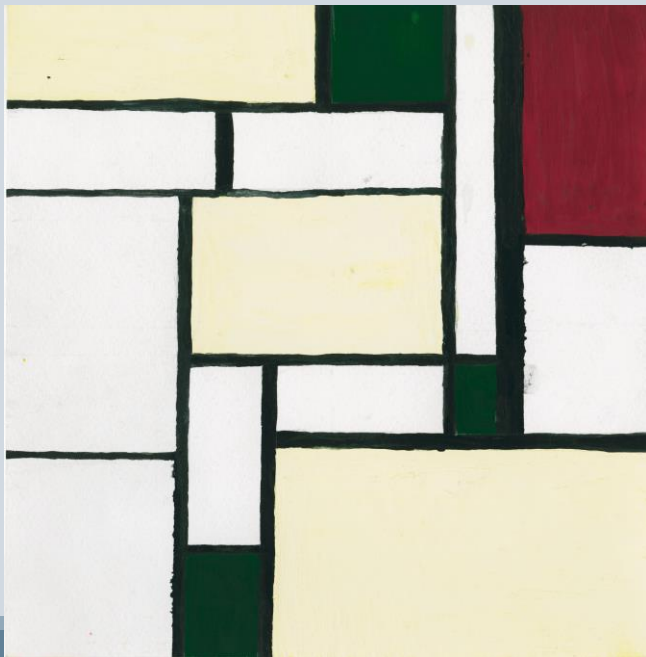
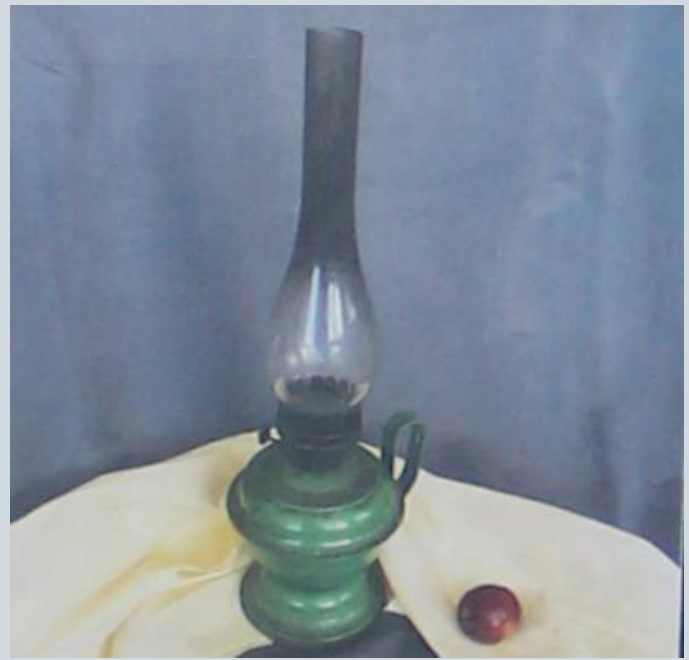
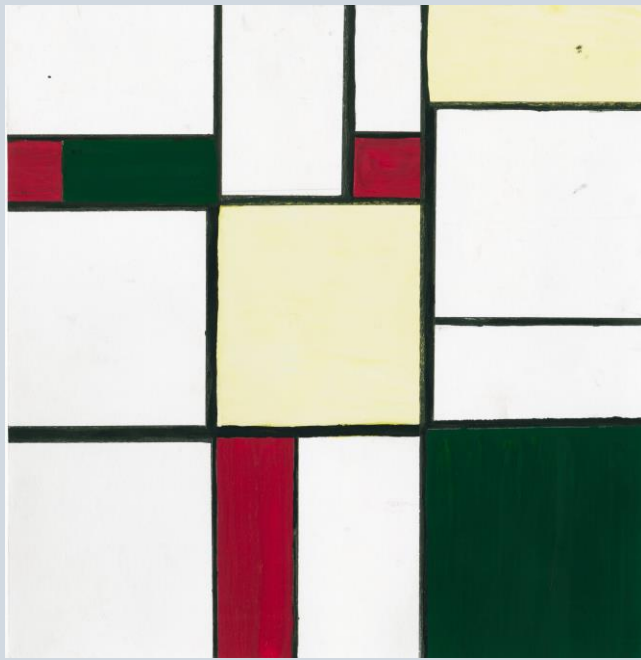
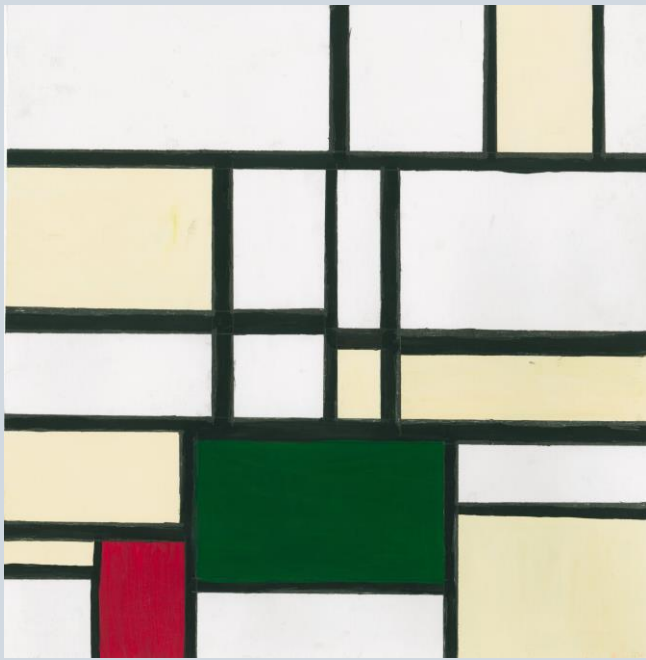
7. ГОТОВО!

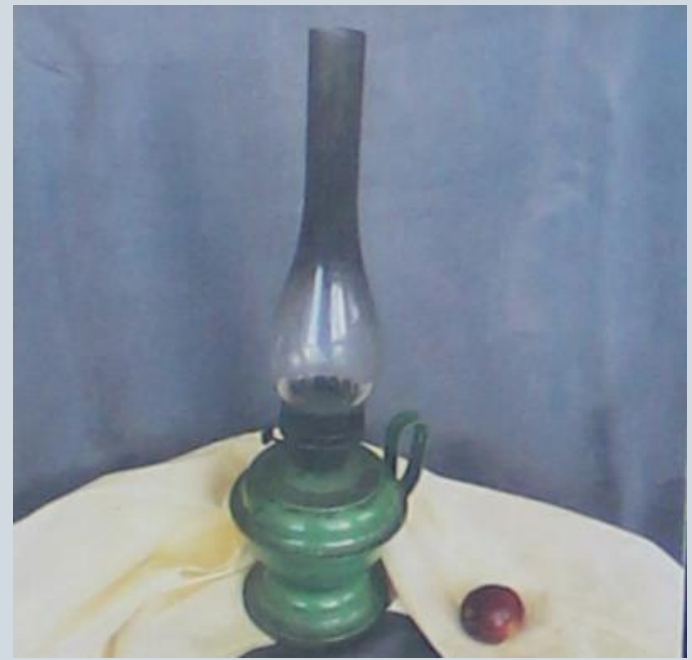


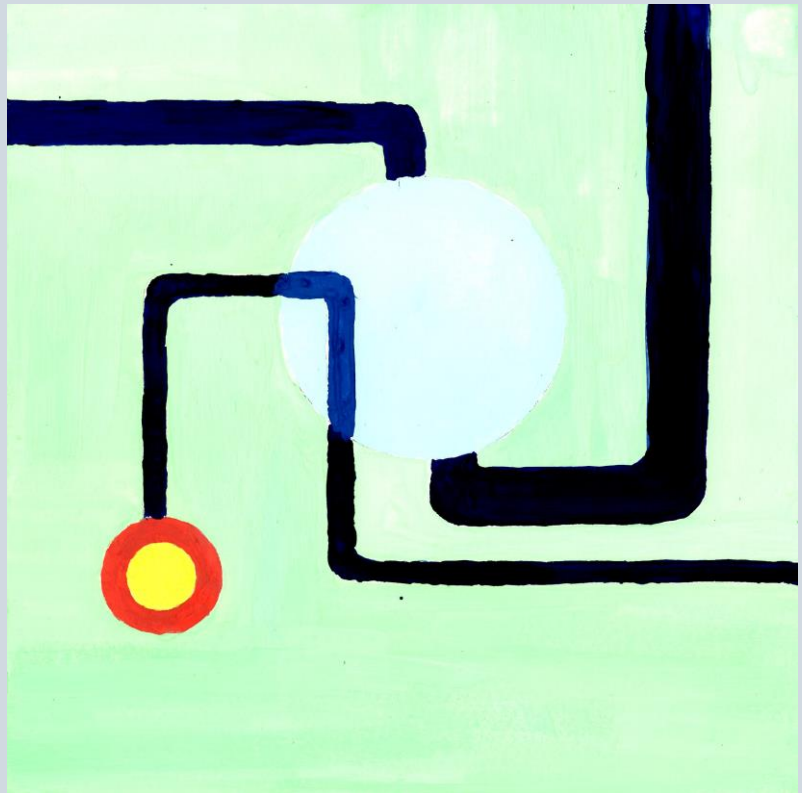
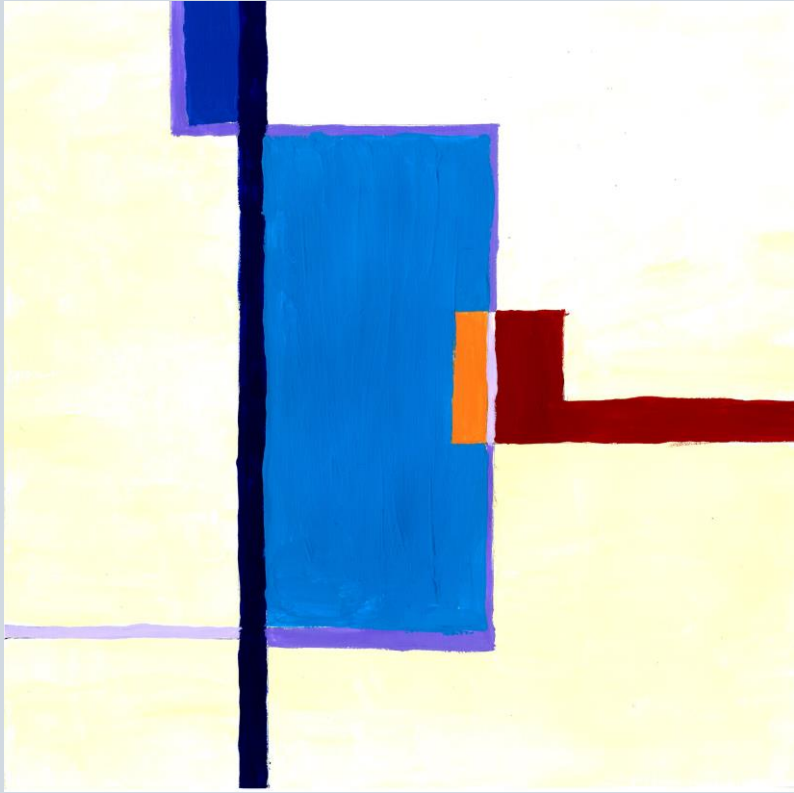
Примеры работ

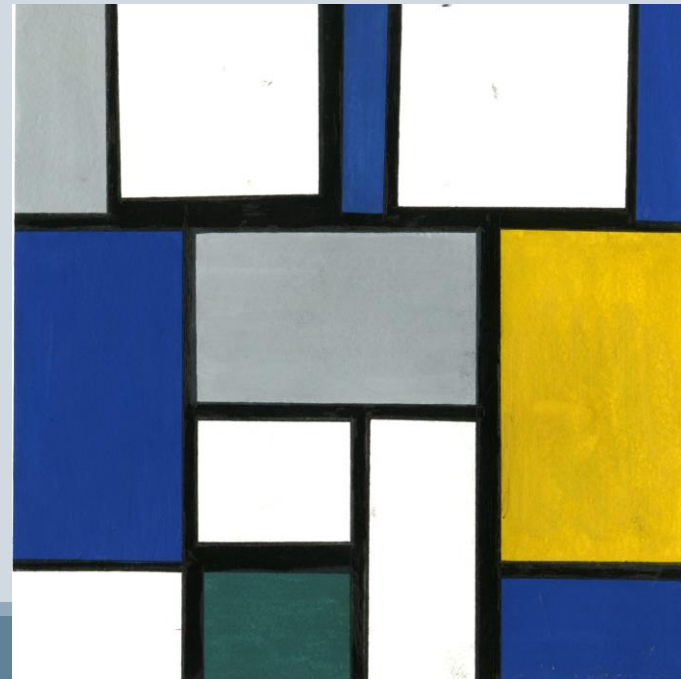
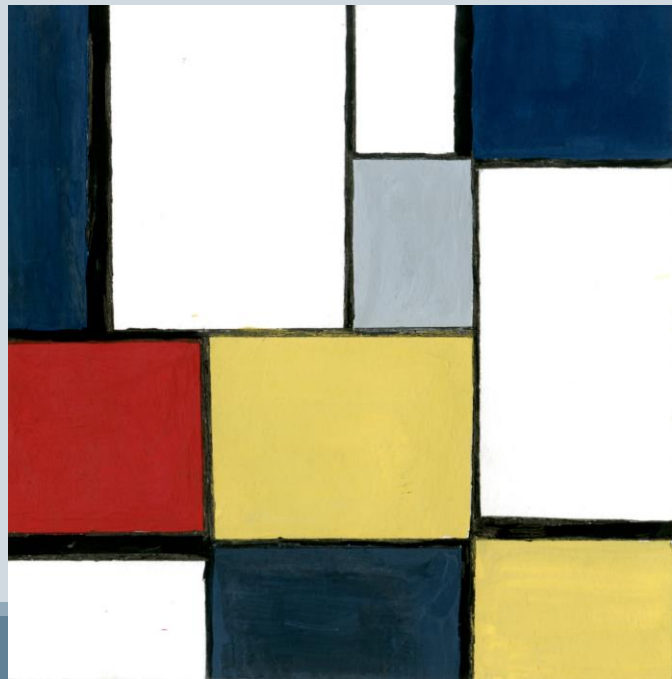
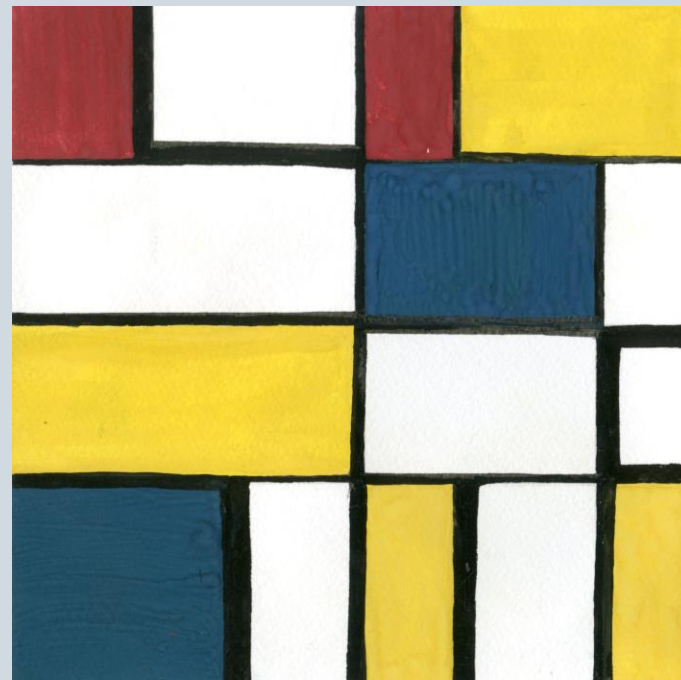
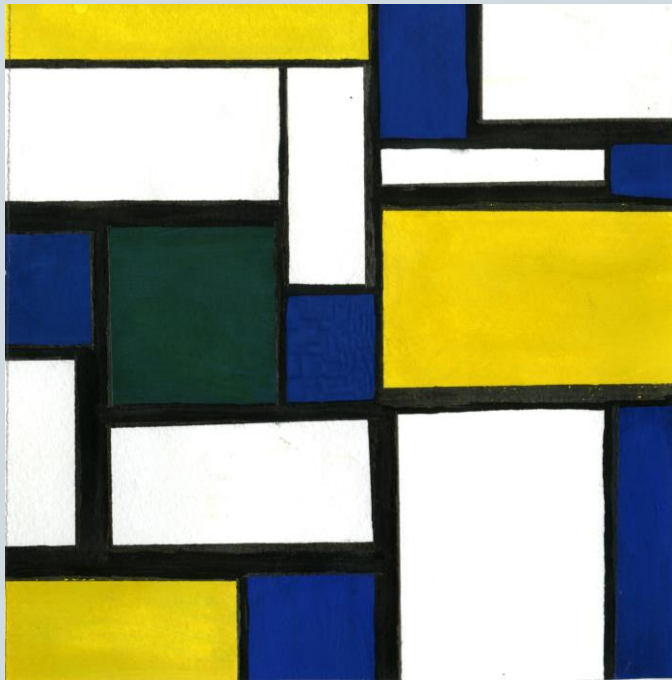


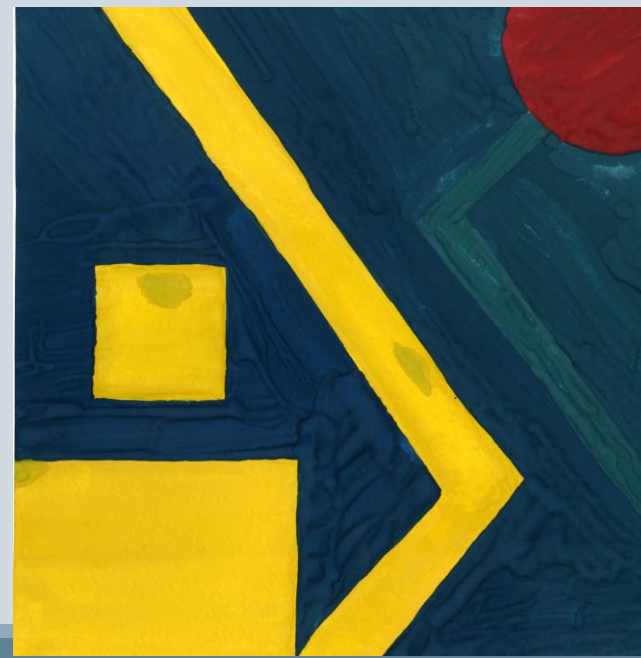












Натюрморты для работы

1

Азнаева Дарья
Ванаева Софья
Гладышева Катя



2

Бочкарёва Василиса
Велесюк Олеся
Шенкнехт Софья

